

STUDII ȘI
CERCETĂRI
DE
ISTORIA ARTEI

SERIA
TEATRU
MUZICĂ
CINEMATOGRAFIE

2
1968

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

COMITETUL DE REDACȚIE

ACAD. PROF. GEORGE OPRESCU — redactor responsabil;
ȘTEFAN BALȘ; PROF. MARCEL BREAZU; CONF. UNIV. OVIDIU
DRIMBA; FLOREA BOBU FLORESCU; ACAD. ION JALEA; ACAD. PROF.
MIHAIL JORA; ECATERINA OPROIU-MURGĂȘCU; PAUL PETRESCU —
secretar științific de redacție; PROF. MIHAIL POP; MIRCEA
POPESCU — redactor responsabil adjunct; MARIUS TEODORESCU;
VASILE TOMESCU; PROF. ZENO VANCEA; PROF. VIRGIL VĂTĂȘIANU,
membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România.

La revue *Studii și cercetări de istoria artei*, Seria teatru — muzică —
cinematografie paraît 2 fois par an. Le prix d'un abonnement annuel
est de \$ 8 ; F F 39 ; D M 32.

Toute commande à l'étranger sera adressée à CARTIMEX, boîte
postale 134—135, Bucarest, Roumanie, ou à ses représentants
à l'étranger.

En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste
ou chez votre facteur.

Prețul unui abonament este de 38 lei pe an.

În țară abonamentele se fac la Oficiile poștale, factorii poștali și difu-
zorii de presă din întreprinderi și instituții.

Orice comandă din străinătate (numere izolate sau abonamente)
se fac prin CARTIMEX, Căsuța poștală 134—135, București, Repu-
blica Socialistă România.

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice
correspondență se vor trimite Comitetului de redacție al revistei pe
adresa: Calea Victoriei 11, București.

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

SERIA TEATRU — MUZICĂ — CINEMATOGRAFIE

Tom. 15

1 9 6 8

nr. 2

S U M A R

S T U D I I

OLGA FLEGONT,	Tudor Vianu — estetician al teatrului.....	93
ROBERT WEIMANN,	Shakespeare pe scena contemporană	101
SIMION ALTERESCU,	Al. Davila, mentor al teatrului modern român	107
EMILIA COMIȘEL,	Elemente comune în folclorul muzical al popoarelor sud-est europene. Structura arhitectonică a cîntecului propriu-zis..	117
MARIUS TEODORESCU,	Relația filmului românesc cu celelalte arte.....	129

M A T E R I A L E D O C U M E N T A R E

MARGARETA ANDREESCU,	Turneele lui Zaharia Bârsan în Transilvania (1906—1913)	137
ANCA COSTA-FORU,	Aristide Demetriade, Constanța Demetriade	145

N O T E

GÜNTHER OTT,	Henri Nouveau (1901—1959), muzician, pictor și scriitor din Brașov	155
ION V. BOERIU,	Date noi asupra turneelor teatrale Tardini la Brașov	156
EMILIA PAVEL,	Măști animale de Anul Nou în Podișul Moldovei	161
GEORGE FRANGA,	Precizări cu privire la începutul Teatrului Național din Craiova	164
CRONICĂ		167

R E C E N Z I I

<i>Teatrul modern II — După al doilea război mondial</i> (Lucian Ștefănescu).	169
ION ȘERFEZI, <i>Metodica predării muzicii I. Tănase</i>	171
<i>Cartea de film: «Biblioteca cinefilului»</i> (Ion Cantacuzino, Ervin Voiculescu, B. T. Rîpeanu).	172
CĂRȚI — REVISTE.....	177
<i>Index alfabetic</i>	179

de OLGA FLEGONT

El însuși scria, reflectînd ca un *magister* al sistemelor de investigație și construcție logică: « o estetică integrală a teatrului implică o estetică a dramei, completată cu una a actorului și cu una a spectacolului ». Tudor Vianu nu a fost un estetician al teatrului, în înțelesul pe care modestia sa severă îl ceruse. Dar din paginile consacrate artei teatrale, dramei, actorului și spectacolului, de la cronicile din tinerețe la acel tom sobru și dens, *Arta actorului*, mic tratat de psihologie aplicată, de la studiile de dramaturgie la sistemul de analiză logică a artei ca structură și proces din *Estetica* se adună și se reconstituie o viziune filozofică și estetică a teatrului în care apare organizarea interioară a creației, apar componentele ei statice și dinamice; am spune, cu un barbarism, o *Theateranschauung* care include moduri variate de acces către tensiunile interne ale fenomenului teatral.

A fost un mare teoretician al artei teatrale, un cercetător al *naturii* actului de creație în teatru. Numai în aparență contribuția lui Tudor Vianu poate fi mai mult și mai exact definită și încadrată ca o știință a artei teatrale, decît ca o filozofie sau o estetică a teatrului. Este adevărat, el a văzut întotdeauna teatrul prin prisma fenomenului psihologic, sub specia *naturii psihologice* a fenomenului de artă teatrală. Să ajungem însă, fără contradicții superflue, a accepta că psihologia nu este pentru arta teatrală un element heteronom, nici o zonă conexă, nici chiar *genus proximum*. În teatru, opera de artă nu e *un lucru*, material sau imaterial, marmură sau undă sonoră, ci o *trăire*; o trăire de factură particulară, dar, oricum, o trăire, însăși trăirea, *Erlebnis*. Omul, în unitatea sa psihică, conține « an sich », potențial, cauzalitatea și finalitatea creației teatrale. Așa încît, plasată pe un fundal istoric, orientată și dominată de teoria valorilor, psihologia devine modul propriu, immanent, al cercetării artei teatrale; pe o arie mai concentrată și delimitată: al cercetării procesului de creație în teatru. Mai mult încă, este « condițională » imersiunii în zonele pelagice ale fenomenului teatral. Știința psihologiei și această *Theaterwissenschaft* a secolului al XX-lea rămîn, de la sine înțeles, sfere distincte, autonome, dar în unghiul de cuprindere al cercetării estetice se suprapun; proiecțiile lor se înscriu sub același contur, în același disc de umbră.

Meditația asupra fenomenului teatral s-a sprijinit încă din antichitate pe psihologie și tot de atunci, cu Platon și Lucian din Samosata, a luat o formă antinomică prin plasarea actului teatral într-un plan rațional sau irațional și definirea lui ca act normal sau anormal, natural sau nenatural. « Vechea prejudecată iraționalistă, care nu putea recunoaște intervenției rațiunii decît un rol secundar și periferic . . . trebuie însă întrecută. Creația artistică este un proces complex și înlăuntrul lui analiza neprevenită trebuie să distingă deopotrivă acte ale spontaneității iraționale și acte ale mediațiunii raționale »¹; este principala *pars*

¹ TUDOR VIANU, *Estetica*, București, 1939, p. 358.

destruens a esteticii lui Tudor Vianu, și în același timp sinteza logică al cărei ecou se întoarce și amplifică, prin interferență, axioma filozofică a sistemului său: « funcțiunea artistică în om este pentru noi un *fenomen natural* »². Sunetul fundamental al acestei viziuni armonice a artei este *firescul* — cheia de boltă a construcției filozofice, constanta estetică; elementele constructive sînt pur raționale, arhitectura ordonată de teoria valorii, principiul activ: ideea de perfecțiune. Sensibilitatea nu e absentă. Extrem de vie, se apără însă de excesul care zdruncină, alienează și distruge, rezistă prin echilibru și măsură. Criteriul axiologic are și o funcție clasicizantă. Mi se pare că îl regăsim pe Schiller, cel cu sufletul devorat de « mii de simțiri sălbatice », visînd o Grece antică în care se plimbă Grațiile și pantere îmblînzite, într-o nouă ipostază, a altui timp; și, cum spunea Novalis despre Schiller, Vianu era un suflet întocmit de natură « con amore ». În centrul esteticii sale stă omul rațional, învingătorul, forța care ordonează lumea prin proiecția ordinii lăuntrice; iar această ordine lăuntrică nu este un dat, ci o victorie. Este punctul de fuziune al eticului cu esteticul, punctul de sprijin al gândirii și vieții lui Tudor Vianu.

Succesivul, consecuentul, consunanța, convergența sînt coordonatele cercetării lui. Cu virtutea de a comunica și transmite, logică prin excelență, cercetarea înaintează netulburat, tinzînd către reconstituirea *totalității*, a *unității*, prin simetrii și juxtapuneri, prin proiecții ale contrariilor. Planurile în care se dezvoltă analiza elementelor componente ale fenomenului sînt supuse unor mișcări de translație și rotație, ca într-o cinetică euclidiană. Gîndirea lui Tudor Vianu nu a fost niciodată un soliloc, dar nici un dialog cu sine însuși, un dialog care ar fi presupus îndoiala, ipoteticul, negarea, *mutația* ideilor; ar putea fi așezată într-un muzeu al influențelor, într-un dialog cu filozofii, un dialog al *meta-morfozei* ideilor: a filozofa nu înseamnă însă nimic altceva decît tocmai « a te apropia de acest dialog infinit, a asculta, a gîndi, a vorbi, a nota, a ști că după noi el va continua pe un registru și mai înalt, dar fără ca vreunul din momentele lui să se ridice mai presus de acest tot unic care este curba lui indivizibilă, și suplă, și lentă, adică durată lui », cum spunea Thibaudet. La Tudor Vianu orizontul cercetării estetice este larg și static, un tot ale cărui elemente sînt prinse între ele, existînd *odată*, complementare unele altora, un organism de forme și structuri surprinse în repaus. Viziunea filozofică nu este totuși decît parțial și — mai mult — temporar fenomenologică. Izolat de coordonatele spațiu și timp, smuls din *procesul istoric* al devenirii sale, fenomenul de artă rămîne conectat într-o *serie*: *procesul* propriei sale constituirii. Origini, faze succesive, structuri și forme trec prin lentile care le fixează imaginea, sînt contemplate, « cumpănite ».

Sub imperiul raționalismului, cercetarea distinge, clarifică, ordonează și, inerent poate, în atitudinea filozofului persistă ironia. O ironie calmă, dar permanentă, difuză, sclipind peste tot. Nu este ironia negării absolute, ironia lui Friederich von Schlegel, a singurătății și a refugierii în sine, ironia eului « pentru care sînt rupte toate legăturile și care nu poate trăi decît în fericirea supremă ce o dă plăcerea de a se contempla și gusta pe sine însuși »³. Dimpotrivă, este un mod al serenității contemplative, un mod de comuniune cu alții în a descoperi golul și exhibiția sub faldul patetic al *hybris*-ului. La teatru, în *Hamlet*, « sub atîta suflare de patimi excesive și crime, pînza zugrăvită care închipuia pereții se înfiora de sus pînă jos, scîndurile șubrede trosneau de prăvălirea trupurilor, după cum, sub gestul iritat al prințului adolescent, ușa trîntită mișca edificiul cu amenințări de prăbușire. Ca într-o viziune halucinantă, castelul de la Elsinore se clătina cu amplitudini mari »⁴. O ironie cu sensul primar elin, îndreptată împotriva simulanților, în artă, în filozofie, în cultură.

Era de altfel o vreme a criticaștrilor și a filozofanților, un timp al mimilor care exhibau o *daimonia* învățată pe de rost. Într-o atmosferă de fals paroxism intelectual, Tudor Vianu, « acest critic, provenit dintr-un raționalist, era un grec, un învățat al Greciei mari, care transmitea existențialiștilor frenetici ordinea aristotelică de gîndire »⁵. Și mai era

² *Ibidem*, p. 284 (subl. ns).

³ G. W. F. HEGEL, *Prelegeri de estetică*, trad. D. D. Roșca, vol. I, București, 1966, p. 71–72.

⁴ TUDOR VIANU, *Hamlet*, în *Luceafărul*, București,

1920, an. I, nr. 1, p. 17–18.

⁵ VLADIMIR STREINU, *Un erudit al impresiei artistice*, în *Contemporanul*, 5 iunie, 1964.

lumea teatrului, cu reacția echivocă pe care o provoacă, și atmosfera ei ambiguă, de atracție și îndepărtare, ale cărei cauze sînt unele profunde, statornice, și altele « trecătoare, menite să dispară într-un regim dominat de rațiune » ⁶. O atmosferă nu numai insolită, dar bîntuită de prejudecățile și maniile ei, persecutată de mici zei și zeități abstracte — identificare, despersonalizare, dedublare, automatism și conștiință, ritm organic, subconștient, inconștient și supraconștient — homunculi aduși din sferele filozofiei și ale științei de neo-fiți și diletanți. Lîngă marea tradiție clasică, românească și străină, a teoriei teatrului, se înșiră astfel — de la poemul în proză la eseul cvasifilozofic, de la memorialistică la document brut — sumedenia scrierilor de valoare relativă, care aparțin curentului minor al ideilor moștenite și nu obținute prin inducții din procesul creației, izvoare pentru reconstituirea unei ambianțe, a unui fundal psihologic. Platitudine și conformism, obsesia unei nobile, transcendente obirșii; rareori, ca o mărturisire, reacția sinceră, spontană, a actorului depășit în efortul de a pătrunde și desluși natura artei sale: « Iată, e tîrziu, n-am înaintat de loc, totul e confuz și ceșos, ca totdeauna. Am scris prea mult, sînt obosit, și nu îndrăznesc nici măcar să mă recitesc » ⁷.

În acest climat au apărut *Arta actorului* (1932) ⁸ și edițiile *Esteticii*. Nimic nu este respins, nu este exclus, ci explicat și — asimilat — pus în raporturi de dominanță și subordonare, într-un sistem de dozaj și de redistribuții, de gradații valorice. Toate contrariile se organizează pe o linie mediană care le strînge și își continuă traseul împinsă de substanța lor: acele « mediațiuni ale rațiunii » care intervin în fazele creației sînt principiul motrice al artei, ca și al cunoașterii ei. În mediul teatral s-a întreținut și s-a cultivat mult timp — uneori fanatic și absurd — iluzia cunoașterii spontane sau a cunoașterii de la sine implicate, intrinseci creației de artă, actului trăit. Dar o trăire autentică nu este niciodată un experiment, acel *experimentum crucis* presupus, jinduit, care nu aparține creației, ci cercetării ei. Iar cele două lumi, aceea a teatrului și cealaltă, a cercetătorilor ei, stăruiau să nu se cunoască, neclintite, apropiindu-se cu greu una de alta. Oamenii de știință au un limbaj încărcat de formule, ideale mijloace de comunicare, firești pentru ei, dar care rămîn străine de cei ce nu le folosesc în mod curent. Ceilalți, avînd alte griji, renunță să le adîncească sensul ascuns și înclină să nu le mai acorde importanță. Stăruia neînțelegerea, confuzia și eroarea. Nu era cîtuși de puțin vorba de o predispoziție mistică, ci cîteodată de afișarea unei *morbosită* mai mult decît a unei *morbidezze*, și mai adeseori de un agnosticism voluntar și agresiv chiar, de ignoranță și empirism naiv. Vechea opoziție între o *praxis* telurică și teoriile estetice bazate pe o *Weltanschauung*.

Structura și natura artei teatrale sînt aduse de Tudor Vianu în cîmpul cercetării științifice. Cercetarea se desfășoară deductiv, analitic, disociativ, pe faze succesive și elemente componente, ca totdeauna: « vom izola din unitatea vie a unui om o seamă de facultăți, stări și funcțiuni sufletești, a căror prezență și al căror exercițiu nu este continuu » ⁹. Schema elementelor și fazelor procesului creator în artă — intuitivitate, adîncime psihică, fantasmă creatoare, putere expresivă, și inspirație, invenție, execuție — trasează relațiile dintre unitățile componente și succesive ale structurii și creației artistice, fără a « îngheța » fenomenul ¹⁰. Unități componente și succesive sînt izolate exclusiv în cuprinsul cercetării logice și corecțiile aduse în permanență subliniază întrepătrunderile și solicitările reciproce, distincția de planuri între logica fenomenului și realitatea lui. Chiar conexiunile între elemente, modalitățile de acțiune și interacțiune deduse n-au în ele nimic necesar, implicînd excepția, relativul.

Funcțiunea artistică rămîne un *fenomen natural*, dar în studiu intervin treptat selecții și delimitări care restrîng aria de existență și manifestare a actului de creație: « artistul

⁶ TUDOR VIANU, *Arta actorului*, București, (1932), p. 86.

⁷ LOUIS JOUVET, *Le Comédien désincarné*, Paris, 1954, p. 17.

⁸ Capitolele din *Arta actorului* sînt lecții, « substanța » cursului ținut la Academia de studii teatrale a Teatrului Național, în iarna anului 1932. Lecții apărute apoi în *Vremea*.

⁹ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 279.

¹⁰ Se recunosc în aceste clasificări influențele școlii

germane sau de extracție germană a « esteticii psihologice », de la E. UTITZ, W. WUNDT, W. DILTHEY, la TH. RIBOT și R. MÜLLER-FREIENFELS, cu a sa *Psychologie der Kunst*. Cercetările aveau loc într-o sferă logică și nu experimentală. Este psihologia clasică a bunului-simț, de sorginte pozitivă, și încă nu o psihologie științifică în înțelesul contemporan al cuvîntului.

este o excepție, nu numai față de masa generală a oamenilor, dar și față de sine însuși » prin « intermitența structurii artistice », aceasta realizându-se în ceasuri de grație, intervale scurte, intense, explozive¹¹. Moment de vîrf, moment excepțional, creația concentrează și acționează latențe psihice. O stare amorfă a spiritului înseamnă vegetare inertă, reducere la biologic. În schimb, orice structură psihică « tinde să se realizeze cu aceeași necesitate cu care un corp greu în cădere tinde către centrul pămîntului ». Impulsul inițial ține de un « mecanism derivativ », o deviere a preaplinului sau o suplinire a insuficientului. Sînt reflexele psihanalizei, dar tot atît ale unor realități trăite: « Fiecare din noi este mai puțin decît ar putea fi. Ființa care se realizează sufocă, în cadrul fiecărei individualități, alte cîteva ființe care s-ar fi putut realiza. Creația artistică le scoate pe acestea din domeniul vag al psihicului, dîndu-le iluzia unei existențe concrete »¹². Și mai cu seamă în cazul creației dramatice compensațiile sînt imense, materializate în actul scenic, în procesul de metamorfozare a actorului, acolo unde distincția între « trăirile reale și ale fanteziei, trăirile proprii și simpatetice » — după clasificarea lui Müller-Freienfels — nu mai e posibilă.

Perspectiva e fascinantă, pentru cel care acceptă experiența, ca și pentru observator: « ... un sentiment de sine mai nou și mai puternic ventilează monotonia atmosferei obișnuite a vieții »¹³; e revelația inconștientă, către noi înșine, a unor disponibilități, iluzorii probabil. Tudor Vianu a explorat fenomenul din multiple unghiuri, epuizînd în cercetare linia clasică, istorică, introducînd tradiția mai nouă, modernă, a investigației psihologice. Era, concomitent, o întoarcere în timp către izvoarele clasice ale secolului al XVIII-lea, intens și aproape exclusiv solicitate pînă atunci, R. de Sainte-Albine și Fr. Riccoboni, Diderot și Lessing, și o anticipare pentru o teorie psihologică a teatrului, în spiritul « esteticii psihologice », cum numește Morpurgo-Tagliabue școala germană. « Este puțin lucru un om și chiar un om mare — spunea Anatole France — atunci cînd este lăsat singur »; dar nu urmărim acum plasarea contribuțiilor lui Tudor Vianu într-un lanț al tradiției, și cu atît mai puțin schițarea influențelor, asimilate și transfigurate în noi formule estetice. Sînt de menționat, totuși, izvoarele principale care au stat la baza elaborării *Artei actorului*, acel corpus excelent al lui L. Kjerbüll-Petersen, *Die Schauspielkunst* (1925), și în special tratatele lui C. Hagemann, *Der Mime. Die Kunst des Schauspielers und Opernsängers* (1919) și *Die Kunst der Bühne* (1922).

Drumul către *natura* artei actorului trece prin determinări de ordin logic, psihologic, sociologic; în obiectivul cercetării este prins și examinat cu luciditate actorul, omul care « nu este desmoștenit, ci liber; nu este oropsit, ci străin; el, care nu luptă pentru schimbarea ordinii, ci în adîncul sufletului lui pur și simplu nu o recunoaște »¹⁴. Vianu voia reintegrarea actorului în societate, într-o « cetate a soarelui », cum o visase Campanella. Dar răzburarea pe care codul germanic medieval *Schwabenspiegel* o îngăduia unui actor, biciuirea umbrei aceluia care îi făcuse rău, era răzburarea unei umbre, simbolul inexistenței sociale a celui ce putea întruchipa o multitudine de existențe imaginare. Societatea a continuat să-i acorde o atenție făcută din admirație și dispreț. « Actorul este ființa care prin însușirea unei mari mobilități, capabilă să-și asume chipuri de manifestare și reflexe inedite față de felul său obișnuit de-a fi, realizează peregrinarea în cele mai variate forme de individualitate »¹⁵; în psihologia contemporană această definiție se traduce, mai sec și mai exact, prin labilitate neurovegetativă provocată și integrare a reacțiilor spontane în mimica intențională.

« Actorul joacă încadrat »; încadrat în coordonatele de spațiu și de timp ale dramei și ale scenei, încadrat de obiecte și de procese, încadrat — în acest început de secol al XX-lea — în conceptul « teatrului integral », al teatrului total, a cărui tradiție pornește din Meiningen și se cristalizează într-o sinteză a modalităților teatrale, în conceptul numit de esteticianul german C. Hagemann: *Bühnenkunst* — *arta scenică*, presimțit ca generator a ceva mult mai grav și mai amplu, mai profund uman decît tot ce fusese teatrul pînă atunci.

¹¹ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 287.

¹² *Ibidem*, p. 365, 368.

¹³ TUDOR VIANU, *Arta actorului*, p. 88.

¹⁴ JULIUS BAB, *Das Theater im Lichte der Soziologie*, Leipzig, 1928, p. 88.

¹⁵ TUDOR VIANU, *Arta actorului*, p. 90—91.

Și principiul constă în acordarea tuturor factorilor pentru realizarea « unității vii și organice » a reprezentației, în care actorul, el însuși, este *natură organică vie*, în acțiune. Toate drumurile au dus aci, și vor rămâne lung timp aci, oprite, pînă cînd cu teatrul epic și cu teatrul absurdului se vor roti către alt punct al spiralei și vor urca spre alte zone ale ființei umane, unde vor întîrzia și vor fi iarăși lăsate în urmă. Acum însă, trebuia creată — printr-o desfășurare lentă și deplină — « impresia evoluției organice a unui caracter »¹⁶, spectacolul de teatru trebuia să devină un organism viu, în care evoluează organisme vii: « punctul de vedere biologic ne-a intrat în carne și în sînge »¹⁷.

În această perspectivă a teatrului ca formă de existență, indiferent de finalitate, concepție și mod de tratare, indiferent de formația cercetătorilor lui, actorul rămîne în centrul fenomenului, deținător al acelei forțe vitale care animă spectacolul: « ...sunt artiști la care precumpănește originarul, alții la care domină cultura; artiști mișcați de demonia unor puteri necultivate și alții lustruiți de școală, de studii și de exemple »¹⁸; dar *natura organică* este aceeași și cunoașterea legilor ei de acțiune va dezlega, poate, din infailibil, creația.

Apăreau în acei ani, concomitent, rezultate identice ca valoare, analoge ca conținut, purtînd semnele distinctive ale modului logic sau experimental în care era abordat și analizat fenomenul teatral: rezultatele cercetărilor unor teoreticieni sau practicieni. Este revelatoare în acest sens întîlnirea — neștiută, cu siguranță — dintre Stanislavski și Vianu. Intervenția în creație a *naturii organice*, acel dat, de nestăpînit și de nestrunit, asigură — foarte simplu și sumar spus — emoția care vivifică și « transformă în prezent trecutul și viitorul, elementele epice ale dramei ». Actorul este însă un ucenic-vrăjitor care a uitat descîntecul de început. « Tendința de a varia forma relativ stabilă a individualității noastre, pentru a intra în forme noi și trecătoare »¹⁹, întîmpină în forul interior rezistențe exacerbate pînă la totala inhibiție. Este nevoie de o eliberare a *naturii organice*; dacă *tehnica* acestei eliberări a fost indicată de Stanislavski, *logica* ei este descifrată de Tudor Vianu.

Punerea în ecuație filozofică a « atragerii naturii organice în creație » se exprimă prin « intuițiile fantasiei creatoare » care cuprind « totaluri simultane de imagini întrepătrunse », nu « serii de imagini, ci întreguri organice ». « Polipierul de imagini » al lui Taine se transformă într-un torent ale cărui molecule de apă sînt comprimate cu o forță uriașă într-o durată de o clipă. Acestea sînt « combinațiile fantasiei creatoare... totalurile concrescente de imagini, călite în focul unei emoții centrale »²⁰, noua formulă pentru participarea integrală a naturii organice în creație. Pe o schemă a lui Wundt, Vianu a continuat să dezvolte vechea observație a lui Dilthey: « Amintirea este în același timp metamorfoză »²¹. A ajuns astfel la *asociațiile simultane* de imagini, care apar în momentele de tensiune afectivă și intelectuală; grefate pe o structură psihică adecuată, ele se transformă în impulsul creator care declanșează subconștient atragerea naturii organice în creație. Această deducție logică se reflectă în planul teoriei clasice a teatrului ca o nouă fuzionare a principiilor de simultaneitate și succesiune intuite de Lessing în *Hamburgische Dramaturgie* și puse într-o relație antinomică. Antinomia este absorbită în primul ei termen prin formula *asociației « simultane »*. Iar aceste asociații simultane, regăsite în creația de artă ca și în viața de toate zilele, sînt un acord adăugat permanentului laitmotiv al esteticii lui Vianu: *fantasia creatoare*, « facultatea care a fost mai deseori considerată drept cea mai caracteristică pentru înzestrarea artistică, nu este decît continuarea unor facultăți și forme imanente mecanismului psihologic comun... nu reprezintă decît intensificarea unei aptitudini comune tuturor oamenilor »²². Ca și pentru Stanislavski, izvorul a fost același: era o epocă dominată de concepția evoluționistă a vieții, absorbită din mediul darvinismului. Numai că un estetician a pătruns pe alte căi în structura fenomenului și a generalizat într-un plan abstract ceea ce a observat; iar « ... cunoștința noastră despre lucruri » a

¹⁶ Ibidem, p. 69—70, 79.

¹⁷ MAX DESSOIR, *Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft*, Stuttgart, 1906, p. 346.

¹⁸ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 332.

¹⁹ TUDOR VIANU, *Arta actorului*, p. 45—46, 87.

²⁰ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 303—304.

²¹ W. DILTHEY, *Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin, Göttingen*, 1957, p. 201.

²² TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 304—305.

devenit « mai puternică decât imaginile lor, de vreme ce deosebiriile între acestea din urmă pălesc prin subsumarea lor sub același înțeles »²³. Astfel, *logica*, și nu *tehnica*, eliberării naturii organice a fost extrasă din actul viu al creației teatrale prin cercetarea unui filozof.

Meditația asupra spectacolului de teatru, « reducerea la concret » a teoriilor estetice, n-a fost pentru Vianu un « violon d'Ingres », ci o posibilitate, o rezervă, o stare de expectativă. Eșuează uneori într-o atitudine academică obligată; sînt cronici în care spiritul măsurii era obligat să intre în tiparele măsurii. Dar și atunci, ca și în tinerețe, în anii 1919–1920, viziunea spectacolului este *globală*. Filozof al culturii, deprins să cuprindă spații vaste, peisaje spirituale cu orizonturi depărtate, unități structurale în întregul lor, Vianu vede spectacolul de teatru ca un tot și reacționează intens la reverberația spirituală a universului scenic. Teatrul nu e « o simplă copie spațială a textului »²⁴, ci prelungirea și transformarea dramei într-o existență vie. În spectacol se realizează « sfera spirituală » a dramei²⁵, creată de tensiunile interioare dintre factorii care o compun, și în această modalitate estetică — *de integrare* — există teatrul pentru Vianu. Viziunea de esență nobilă a gînditorului depășește condiția reacției intelectuale extraestetice a acelor « Ideensucher » — « căutători de idei », care sînt « autorii comentariilor voluminoase dincolo sau în marginea operelor... »²⁶. Este perceperea integrală, estetică, a artei printr-un act simultan în care se topesc contemplarea unei aparențe și revelația sensului ei, « actul aceleiași intuiții sensibile ».

Consecințele sînt firești: reflecții despre substanța estetică a tragediei clasice și dramei moderne conduc la modalitățile concrete ale reprezentației teatrale: pentru tragedia clasică franceză o coloană, o draperie « dată puțin la o parte asupra unei zări îndepărtate în care se leagănă un palmier », pentru tragedia antică « cerul de noapte al reprezentației », umbrele eroilor pe fundale albe. Decorul nu e stilizat, nici convențional; părăsește scena, eliberînd-o pentru vibrația de mari clopote de fier a tragicului. Imaginea consonă cu lumea abstractă a tragediei: « ... concepțiunea antică a dramei, în care umbrele omenești imitau pulsația unei logice inflexibile, invita la contemplarea spectacolului vieții, transparent de sensuri superioare ». Cu drama modernă, brusc, ambianța se schimbă: « viața noastră se amestecă printre lucruri ». Pe scenă sînt anotimpurile, ploaia și dimineața, sînt *odaia* și *lucrurile*, și « vaste mitologii se urzesc astfel în jurul nostru... »²⁷. În drama secolului al XIX-lea au apărut « determinări ținînd de timp și de loc, epocalul și materialul, apoi clasa socială, profesiunea, religia sau concepția de viață »²⁸; planul unic, golit de culoare și materialitate al fundalelor cenușii trebuie înlocuit de « realitatea convergentă » a *lucrurilor*, pentru că « în mijlocul lucrurilor, cu gesturi ce întîrzie printre podoabe sterile, tînjitori în somnolența lor, oamenii dramei ne apar altfel. Acțiunea lor neapărat schematică se îmbogățește dintr-o dată. La sunetul dominant, miriade de impresiuni mici vin de se organizează în jurul său, o sprijină, o întăresc, îi dau o complexitate vie, îi creează un fel de perspectivă acustică »²⁹. Pentru Vianu vibra mai mult culoarea decât sunetul. Muzica, vocea omenească, cuvîntul spus, « verbul », zgomotul pașilor, — și tăcerea erau șterse de lumină, absorbite în *atmosfera* care devine materie sensibilă.

Receptarea spectacolului teatral și meditația asupra lui au loc în sfera filozofiei culturii. « Vastă și indefinită este substanța de viață din care se distilează o operă de artă, oricît de mărginite ar fi proporțiile ei. Întocmai cum suctul unei fructe sau parfumul unei flori presupune întreaga existență minerală și organică a pămîntului... »³⁰; în cubul de aer al scenei Vianu a descoperit un spațiu nou, imaginar, « *mediul uman al scenei* », în care viața pătrunde și se concentrează într-o formă nouă, așa cum unda de lumină își schimbă traiectoria și intensitatea cînd trece dintr-un mediu într-altul nou, cu altă densitate, de altă natură. Esteticianul poate parcurge acest drum frînt al luminii și într-un sens, și într-altul.

²³ Ibidem, p. 290.

²⁴ TUDOR VIANU, *Arta actorului*, p. 83.

²⁵ MAX DESSOIR, *op. cit.*, p. 345.

²⁶ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 387.

²⁷ TUDOR VIANU, *loc. cit.*, p. 17.

²⁸ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 178.

²⁹ TUDOR VIANU, *loc. cit.*, p. 18.

³⁰ TUDOR VIANU, *Estetica*, p. 327.

În sistemul monolit al esteticii lui Tudor Vianu arta a fost un țărm de mare cu ape retrase de reflux. Scoase de sub ritmul mareelor, imobilizate pentru a fi cunoscute, nisipul, cristalele de sare, algele, scoicile nu vor rămâne în același loc, nu vor mai fi aceleași, și alți ochi le vor vedea în alte dăți, în infinite forme, structuri și procese; dar pînă la mutația biologică sau minerală vor avea totdeauna aceeași *natură*. Răstimpul de repaus, scurta pauză, imaginara pauză a ajuns. Iar dincolo de fenomene, adevărul va continua să se realizeze, nu ca țintă a unui proces de cercetare suspendat, stagnat, ci « întrețesut cu însuși acest proces, cu viața istorică a spiritului omenesc care caută neconținut »³¹.

³¹ TUDOR VIANU, *Studii de filosofie și estetică*, București, 1939, p. 139.

de ROBERT WEIMANN

Critica pieselor clasice reprezentate pe scena contemporană se practică din atît de multe și uneori cu totul contradictorii unghiuri și este adesea atît de încărcată de detalii descriptive, încît pentru început se pare că ar merita să lămurim cîteva probleme mai generale de metodă. În ultimele două decenii critica marxistă, ca și cea formalistă, au pledat atît de energic pentru obiective și etaloane de evaluare, încît discuția asupra criteriilor de apreciere a pieselor clasice în teatrul contemporan poate părea o bagatelă anacronică. Totuși, critica teatrală nu este de obicei împovărată de considerații de valoare sau de metodă; este scrisă atît de spontan sau în fuga condeiului, încît ar părea aproape o ingratură să căutăm în ea ceva mai mult decît o dare de seamă nepărtinitoare asupra impresiilor primite în seara spectacolului. Dar dacă piesa reprezentată este de Shakespeare, aceasta poate nu mai e de ajuns (și numelui lui Shakespeare îi poate fi tot atît de bine substituit cel al lui Calderon, Molière, Racine, Goethe sau Ibsen). Desigur, e dificil să generalizăm în ceea ce privește critica montării moderne a clasicii; lăsînd la o parte prezumțiile ideologice contradictorii ale criticii liberale, de pildă, și ale criticii marxiste, modul de abordare a spectacolului de către criticul de teatru profesionist este uneori cu totul diferit de acela al cercetătorului. Cel dintîi, de exemplu, este poate mai apt de a fi impresionat de originalitatea sau de stilul unic al unei montări. În materie de teatru există destul loc pentru *temperament*, dar originalitatea — fie a directorului de scenă, fie a criticului — poate constitui o bază nesigură pentru evaluarea performanței lor. Este adevărat, nimeni nu vrea să vadă o repunere în scenă mediocră după formule ce au fost odată faimoase, și teatrul (sau critica) fără revelații este de neconceput. Natura și obiectul unor asemenea revelații sînt totuși un subiect legitim și, putem afirma, urgent de dezbătut.

Pe de altă parte, există critica teatrală practică de erudit, și primul lucru care trebuie spus despre aceasta este că ea absoarbe numai o mică fracțiune a forțelor lui, de obicei aproape complet epuizate de cercetarea literară și istorică sau de abordarea pieselor « clasice » ca *poeme dramatice*. Cu toate că se cunosc excepții strălucite și cu toate că — de exemplu — *Shakespeare Survey*, ca și *Shakespeare Quarterly*, au încercat cu oarecare succes să înglobeze ambele aspecte, cel teatral și cel academic, golul rămas încă între ele este surprinzător de larg. Acesta pare să fie cazul în special pentru Anglia și Statele Unite: dacă un specialist eminent scrie despre montarea contemporană a pieselor lui Shakespeare, punctul său de vedere este total diferit de acela al unui critic profesionist sau, în ce privește acest subiect, de acela al regizorului. În mod instinctiv (și este greu să nu simpatizăm cu el), cercetătorul se simte chemat să apere textul lui Shakespeare împotriva alterării « scenariului », a transpunerii scenelor și a efectelor teatrale supraelaborate. La argumentul regizorului, că Shakespeare trebuie « vitalizat » (Tyrone Guthrie) și că publicul modern « trebuie convins că Shakespeare este altceva decît un clasic mort, fără actualitate sau atracție

proprie » (Margaret Webster), răspunsul lui este acela al unui istoric sceptic: « nu folosește la nimic să pretindem că teatrul Renașterii nu este un teatru al Renașterii. Este adevărat, poate, că nu există un public pentru teatrul Renașterii, dar este greu de văzut cum se poate determina acest lucru dacă el nu este din când în când reprezentat »¹. De aci survine un sistem de referințe total diferit: piesele lui Shakespeare sînt considerate « persuasive și vitale prin ele însele, conținînd propria lor modalitate interpretativă » (Alfred Harbage). Etaloanele de evaluare a spectacolului nu sînt în mod definitiv originalitatea sau vitalitatea directorului de scenă, ci mai curînd textul shakespearian așa cum se află, « opera lui Shakespeare așa cum este ea » (Kenneth Muir). Textul propriu-zis este scos în relief în pofida lecturii lui subiective, piesa istorică în pofida interpretării ei moderne, și semnificația ei trecută în pofida adaptării ei prezente.

Această alternativă constituie desigur o simplificare prea netă, dar va folosi probabil pentru a sugera că în critica și regia teatrului modern există azi cel puțin două puncte de referință, situate la extreme: cel istoric (și de specialitate) și cel contemporan (sau pragmatic). În timp ce ultimul este interesat de *interpretarea* clasicilor, cel dintîi este preocupat de *interpretarea clasicilor*. Fiecare din ele reprezintă un sistem diferit de valori. Conceptului de autenticitate, de exemplu, îi pot fi imprimare două direcții total opuse; erudiții, deși nu doresc să vadă puneri în scenă arheologice, le-ar considera probabil autentice în măsura în care s-ar realiza tonalitatea și conținutul epocii dramaturgului: Hamletul lui Shakespeare va fi pentru ei un personaj istoric, iar mesajul piesei va fi un mesaj elizabetan, de vreme ce semnificația trecută are prioritate asupra sensului actual. Regizorul « interpretativ » (care poate fi cîteodată, ca G. Wilson Knight, un critic literar) are o concepție diferită despre autenticitate, care nu se referă în primul rînd la textul shakespearian, ci la sensibilitatea modernă pe care acesta este menit să o evoce. Din acest punct de vedere, o punere în scenă va fi « autentică » în măsura în care ar realiza tonalitatea și conținutul propriei noastre epoci: Hamlet va fi un simbol modern și mesajul piesei un mesaj contemporan, de vreme ce sensul actual are prioritate asupra semnificației trecute. De aci rezultă « o recreare vitală » care îndreptățește pe regizor la « o dezvoltare, într-un mediu nou, printr-o idee centrală, a întregului din original. . . O astfel de înțelegere îi dă puteri depline să taie, să adapteze, ba chiar, în rare ocazii, să transpună, potrivit circumstanțelor; el trebuie să țină seama de scena lui, de compania lui, de publicul lui »².

Actualmente, cele două puncte de referință pot să nu fie diametral opuse, însă contradicția pe care o implică este o contradicție obiectivă. Indiferent de modul de abordare, problema rămîne aceea a textului clasic ajuns în mîna unor actori moderni; pe de o parte contextul și sensul atribuit de autor, pe de alta înțelegerea și interpretarea regizorului modern. Contradicția care decurge de aci trebuie rezolvată, și modul în care se va face aceasta determină natura punerii în scenă sub unul din cele mai importante aspecte ale ei³. Nu există scăpare de inevitabila tensiune creată între punctul de vedere istoric și cel modern, dar nici o soluție unilaterală nu este posibilă. Cel mai cultivat dintre regizori, avînd chiar o formație istorică, nu poate reconstitui în mod efectiv spectacolul de la *Globe* sau de pe scena populară spaniolă; el va trebui să țină seamă de condițiile teatrului modern, de publicul și actorii secolului al XX-lea și de relațiile lor sociale, cu totul diferite de acelea care în teatrele lui Shakespeare sau Calderon făceau parte integrantă din înțelesul reprezentației.

De vreme ce tot nu se pot pune în scenă și nici retrăi spectacolele întocmai ca pe timpul companiilor originale și al publicului lor, există tentația — în special pentru oamenii

¹ ALFRED HARBAGE, *The Role of the Shakespearean Producer*, în *Shakespeare Jahrbuch*, 91 (1955), p. 171; a se vedea și KENNETH MUIR, *Some Shakespearean Productions in England 1960—1961*, în *Shakespeareovski Sbornik*, Moscova, 1961, p. 349—356.

² GR. WILSON KNIGHT, *Principles of Shakespearean Production*, Penguin Books, 1949, p. 35 și urm.

³ Ar fi, cu siguranță, o suprasimplificare ca problema să fie considerată numai în termenii: semnificație trecută — valori actuale. Totdeauna a existat, și va exista, problema

modului de a transla o imagine verbală într-o realitate vizuală. Trecerea de la literă la sunet, de la cuvînt la gest, de la text la spectacol implică interpretare — în teatrul elizabetan, întocmai ca pe scena modernă. În acest sens, spectacolul elizabetan trebuie să fi fost o interpretare. În consecință, regizorul contemporan al unei piese de Shakespeare are de înfruntat o problemă similară, numai că interpretarea lui trebuie să se acordeze cu starea de tensiune adițională dintre punctele de vedere elizabetan și contemporan.

de teatru — de a se dispensa cu totul de perspectiva istorică. De ce n-am considera pe Shakespeare ca pe un contemporan al nostru? De ce n-am trata astfel spectacolele încît variatele lor montări și personaje să apară ca imagini ale propriei noastre lumi, ca prietenii sau dușmanii noștri? Fără îndoială, avem o agreabilă tresărire recunoscînd pe « teddy boys » printre cei din neamul Montagu sau sesizînd în siluetele unor plebei romani pe revoluționarii proletari. Lumea teatrală este o lume cu concepții practice: dacă Hamlet poate fi văzut ca un tînăr furios, Brutus ca un existențialist, Macbeth ca un fascist și țara lui Lear ca un regat al absurdității, atunci, sigur, Shakespeare a căpătat din nou viață și spărtura dintre teatrul elizabethan și lumea modernă a fost în sfîrșit astupată.

Acest gen de argument este extrem de persuasiv, mai ales atunci cînd un artist ieșit din comun contribuie la a-i conferi o realitate vie. În ultimă instanță, însă, această soluție pune mai multe probleme decît rezolvă. Indiferent cît de consistentă sau de sensibilă va fi versiunea modernă, în prim plan rămîne totuși textul dramatic, ale cărui structuri verbale și poetice sînt condiționate de un sistem de referințe diferit. Nu este o chestiune de simplă pedanterie academică și nu pentru a-și afirma superioara erudiție poate dori cineva să vadă respectată ordinea istorică a lucrurilor, ci pentru că elementul istoric al spectacolului nu este ceva exterior; el a pătruns în însăși esența compoziției și sensului spectacolului. Acest element istoric impregnează fiecare parte și întregul și tot ceea ce ține de raporturile lor. Efectul maxim al spectacolului depinde astăzi de o conștiință a originilor lui trecute; suprema lui integrare ca operă de artă nu poate fi niciodată realizată *împotriva* « formei și apăsării » epocii (*his form and pressure*) care l-a generat și l-a plămădit.

De vreme ce este tot atît de imposibil a-l reprezenta pe Shakespeare fără o interpretare ca și a avea o interpretare fără Shakespeare, nu poate exista nici o punere în scenă autentic elizabethană (și aceea conținea deja o interpretare a textului), și nici una care să ne facă să credem că *Hamlet* este o piesă modernă. Astăzi *orice* montare a lui Shakespeare trebuie să ajungă la un compromis cu tensiunea creată între valorile istorice și valorificările moderne. Dar această contradicție nu duce în mod inevitabil la o frustrare și se poate spune că ea constituie chiar un element important pentru punerea în scenă. Văzută din unghiul dramei ca operă de artă, această contradicție include un inevitabil conflict între variatele funcții ale dramei și anume conflictul dintre aspectele expresive și cele afective, dintre semnificația pe care Shakespeare *a exprimat-o* prin intrigă și caractere și șocul prin care aceasta modifică *afectul* spectatorului contemporan. (Expresia și reprezentarea onoarei, castității și stării sociale, de pildă, impresionează un public modern altfel decît pe cel elizabethan.) Totuși, aceste două aspecte trebuie să fie reintegrate, dacă vrem să umplem fisura dintre trecuta geneză a dramei și receptarea actuală a acesteia. Dintr-un punct de vedere abstract, este o sarcină esențială a interpretării teatrale: conținutul exprimat trebuie să-și găsească echivalentul afectiv, și aceasta include, la un nivel diferit, corelația corespunzătoare între *mimesis* și valorile morale ale spectacolului. A recrea *mimetica* și dimensiunile *expresive* este imposibil fără referire la lumea lui Shakespeare și la intențiile lui; a reevalua efectele lor *afective* și *morale* este imposibil fără referire la publicul nostru și la *realitate* (*Wirklichkeit*). Astfel, în teatrul shakespearean contemporan, cele două lumi, cea modernă și cea elizabethană, se întrepătrund; o perspectivă modernă se înfruntă cu o viziune renașcentistă și ignorarea ciocnirii dintre aceste două puncte de vedere diferite nu folosește la nimic. Dimpotrivă, tensiunea dintre viziunea elizabethană și perspectiva noastră trebuie înțeleasă, pentru a fi transformată într-o sursă de energie.

Pentru directorul de scenă (și pentru criticul care îi judecă opera) întrebarea nu este *dacă trebuie sau nu* să accepte ambele lumi ca puncte de referință, ci mai curînd *cum* să le pună în relație în așa fel încît să obțină efectul maxim. Poate apărea provocator de superficial, însă, pentru a se rezolva contradicția, nu pot fi minimalizate elementele conflictuale cînd fiecare din ele este — în lumea lui diferită — atît de inevitabil și de necesar. Prin urmare, « efectul maxim » înseamnă nici mai mult nici mai puțin decît: a realiza un spectacol pe cît de « elizabethan » cu puțință, pe atît de modern în același timp; a fuziona tot atît de multă istorie cît și contemporaneitate într-o nouă unitate.

Pentru ca aceasta să însemne mai mult încă decât pur și simplu adoptarea ambelor modalități, relațiile dintre o viziune dramatică istorică și perspectiva ei modernă vor trebui indicate cu o mai mare precizie. Pentru motive care sînt sau vor deveni evidente, textul original și nu « sensibilitatea modernă » va trebui să fie punctul inițial de referință⁴. A pune valorile morale înaintea *mimesis*-ului amintește metodele de propagandă și nu arta; și numai cînd înțelegem intențiile și modul de expresie al dramaturgului putem realiza efectul maxim al dramei. Dar numai prin punerea în contrast a acestor variate funcțiuni lucrurile devin mult prea abstracte și nu pot defini în mod adecvat trăsăturile caracteristice ale relațiilor dintre valorile clasice și interpretarea lor modernă. Pentru a înțelege dialectica acestor relații este tot atît de indicat să amintim că ele nu sînt constituite exclusiv într-un sistem de opoziții. Dimpotrivă, ar fi o gravă eroare să trecem cu vederea acele nenumărate puncte de contact și de identitate, acelea în care, de exemplu, valorile renașcentiste din opera lui Shakespeare pot fi considerate astăzi valabile. Această arie de identități, totuși, nu este pur și simplu dată; ea va fi lărgită dintr-un punct de vedere contemporan, care poate concepe propria ei direcție socială ca istorică, în sensul că afirmă în același timp și opozițiile, și verigile de contact între trecut și viitor. În ultimă instanță relația dintre valorile clasice și interpretarea lor modernă conține o poziție de clasă de pe care atît schimbarea, cît și continuitatea pot fi acceptate ca parte integrantă a unei evoluții pline de semnificații în istorie. De aceea, în receptarea actuală a dramei renașcentiste aria identităților va diferi în mod radical, de la o punere în scenă marxistă la una dirijată de premisele neoscolasticii lui Jacques Maritain. Acolo unde moștenirea Renașterii nu este repudiată, se va crea implicit o sferă largă de contacte vii, în care elementul « istoric » poate fi privit ca parte constitutivă a unei configurații mai largi, în care reprezentarea contemporană a artei din trecut este o cale către un viitor plin de semnificații.

Nici aria identităților, care este totodată o arie a umanității și derivă din condiția antropologică a omului, nu este limitată la tradiția Renașterii. Pentru istorie sîntem cu toții, marii dramaturgi din trecut sau regizorii și criticii lor contemporani, personaje: propriile noastre puncte de referință sînt, ca și ale predecesorilor noștri, produse ale istoriei. De aceea, valorile noastre prezente cresc din același proces istoric care este și reflectat, și accelerat de contribuția lui Shakespeare sau Goethe, de pildă. Lucrul este și mai evident în istoria literaturii, care poate fi scrisă numai prin referire la o schemă a valorilor, iar aceasta (printre altele) trebuie să fie extrasă din marile opere literare, inclusiv dramele lui Shakespeare și Goethe. Măreția lor a fost confirmată prin însăși contribuția pe care au avut-o în a ne oferi criterii de apreciere, și de apreciere nu numai a pieselor moderne, ci și a istoriei dramei luată ca un tot.

Pentru ca această arie de identități să poată fi acceptată ca atare, relația dintre viziunea lui Shakespeare și perspectivele ei moderne nu poate fi descrisă doar ca o relație de conflict sau opoziție. Diferența dintre lumea lui și a noastră este îndeajuns de evidentă, dar nu exclude o anume concordanță. După cum a remarcat Dr. Kettle, « cel mai bun mijloc de a accentua valoarea lui Shakespeare în lumea noastră, care se transformă, este de a-l privi în lumea lui, recunoscînd că amîndouă lumile, deși foarte deosebite, constituie în același timp o unitate »⁵. Această unitate stă la baza întregii noastre venerații pentru Shakespeare: fără ea, influența operei sale nu s-ar exercita. Dar, totodată, această unitate nu înlătură o contradicție care stă la baza tuturor interpretărilor noastre contradictorii. În termeni extrem de mult simplificați: unitatea creează necesitatea interpretării lui Shakespeare în viziunea noastră; contradicția justifică necesitatea interpretării lui Shakespeare în viziunea noastră. Dar actualmente fiecare dintre ele este conținută în cealaltă și punerea în scenă în întregul ei poate reuși numai dacă aceste două aspecte sînt inextricabil sudate

⁴ Chiar dacă maxima lui Brecht ar fi adevărată (« putem să-l schimbăm pe Shakespeare, dacă sîntem în stare să-l schimbăm »), orice încercare de a schimba originalul înseamnă a crea altceva, diferit, în sensul că *The Three-Penny Opera* este diferită de *The Beggar's Opera*. Piesa care rezultă nu este mai « de demult » decît a lui Gay sau a lui Shakespeare,

și prin urmare nu poate ilumina relația dintre o viziune dramatică istorică și perspectiva ei modernă în punerea în scenă.

⁵ *Shakespeare in a Changing World*, ed. Arnold Kettle, Londra, 1964, p. 10.

într-unul singur. (Punerea în scenă poate prin ea însăși, așa cum am văzut, și în acord cu punctul ei de vedere fie să sporească, fie să reducă sfera unității sau aria contradicției, dar ea nu poate niciodată să anihileze pe de-a-ntregul vreuna din ele.)

Această relație odată mai adânc înțeleasă (deși aci foarte mult simplificată), critica teatrală a cîștigat cel puțin două etaloane de negare pentru evaluarea reprezentării clasice: clasicul modernizat nu este mai acceptabil decît versiunea de muzeu. Aceasta poate să nu spună nimic nou, dar ne ajută eventual în regăsirea anumitor ipoteze care pot părea acceptabile și bune de pus în practică atît directorului de teatru, cît și cercetătorului istoric. Dacă fisura dintre ei ar putea fi astfel micșorată, publicului i-ar fi evitate și stinghereala, și plictiseala. Atunci, în montările shakespearene moderne, Richard al III-lea n-ar avea nevoie să devină un Goebbels pentru a convinge, și nici nu ar fi necesar, așa cum crede Martin Walser, să punem în scenă piesa veche « pentru a ne explica cum erau lucrurile altădată » (*um uns zu sagen, wie es früher war*⁶). Dacă trecutul ar putea fi conceput așa încît să nu fie identificat cu prezentul, dar nici izolat de prezent, s-ar putea dezvolta o relație dramatică cu o funcție *teatrală* efectivă. Această relație nu necesită nici alterări textuale, nici transpuneri scenice, ci include o interpretare în sensul selecției și scoaterii în relief. Nu e nevoie de efecte de evocare a actualității, ci de un simț al istoriei care să poată dezvoltării permanența în schimbare și schimbarea în aparenta permanență; trecutul în prezent, dar și prezentul în trecut. Prin urmare, « atemporalul » ar rezulta dintr-un simț al timpului și al istoriei. În acest sens, Shakespeare este « al tuturor timpurilor », tocmai pentru că, așa cum a spus-o și Ben Jonson, el a fost « sufletul epocii ». Sub acest aspect, o viziune dramatică istorică poate să rodească un sens contemporan. Semnificația ei trecută a fost realizată, pentru că la timpul acela era contemporană, și numai *apoi* a încorporat experiența prezentului. Sensul operei clasice poate fi azi revelat numai prin acest *prezent trecut*, sau acea parte din el care — deși trecută — este încă prezentă și plină de semnificații, într-un sistem de referințe contemporan. Astfel, semnificația trecutului și sensul actual sînt angajate într-o relație care, prin interdependența lor, poate ilumina fie piesa clasică în detrimentul reprezentării ei actuale, fie interpretarea contemporană în detrimentul semnificației istorice a operei de artă.

⁶ MARTIN WALSER, *Für einen neuen Realismus*, în *Theater heute*, ianuarie 1965; acest talentat dramaturg contemporan

propune ca « piesele lui Shakespeare să fie jucate numai ca reprezentații despre trecut ».

de SÍMION ALTERESCU

Istoricii sînt unanimi în a recunoaște că marea înnoire a teatrului european de la sfîrșitul secolului al XIX-lea se datorește părăsirii formelor convenționale anacronice, eforturilor pentru cîștigarea adevărului uman și social în arta scenică, naturalismului, realismului. Marii regizori ai vremii (Antoine, Stanislavski, Otto Brahm, mai tîrziu Ad. Appia, G. Craig, M. Reinhardt) au pus în centrul preocupărilor lor teoretice și artistice — cu toate diferențele de orientare — problema specificului teatral, a modalității artistice prin care este comunicată publicului substanța operei dramatice în procesul de transpunere scenică. Naturalismul este prima reacțiune și cea mai firească pe linia retea-tralizării teatrului, a apropierei acestuia de realitate. Motivînd acțiunea dramatică prin rolul important acordat actorului în interpretarea veridică a personajului, naturalismul își bazează doctrina estetică pe folosirea calităților fizice și psihice ale actorului, pe capacitatea acestuia de a reproduce în mod cît mai fidel natura umană într-un cadru scenografic cît mai exact. Dacă A. Antoine, Otto Brahm și C. Stanislavski se constituie ca mentori ai naturalismului, Ad. Appia, G. Craig și M. Reinhardt vor merge însă mai departe pe linia retea-tralizării teatrului, reacționînd împotriva naturalismului, debarasînd spațiul scenic de tot ceea ce împiedică o evoluție sintetică a actorului în cadrul acestuia.

Die Musik und die Inszenierung (1899), de Adolphe Appia, *Die Revolution des Theaters* (1909), de Georg Fuchs, *The Art of the Theatre* (1905), de Gordon Craig, sînt programe estetice care combat naturalismul lui Antoine și al discipolilor săi și preconizează metode noi, în care mijloacele tehnice ale epocii dinamizează spectacolul, dar absolutizează, în schimb, rolul regizorului, mergînd uneori pînă la negarea rolului creator al actorului, imaginînd spectacolul teatral ca o sinteză de mișcare, de cuvinte, de volume și culori. Pe această linie Meyerhold, Tairov, Leopold Jessner, Leon Schiller sau Vahtangov vor nega principiile naturalismului și vor contrazice teatrul care acorda prioritate faptului particular, elementelor de minimă importanță și accidentale, în detrimentul sintezei cu o mai mare capacitate de sugestie. Finalitatea lor artistică urmărește pătrunderea misterului ființei umane prin recrearea pe scenă, cu precădere, a vieții spirituale. Regizori prin excelență, ei văd în *mise en scène* « l'art de projeter dans l'espace ce que le dramaturge n'a pu que projeter dans le temps »¹.

Antoine vedea în naturalism principală cale de a readuce teatrul de la sfîrșitul secolului al XIX-lea în circuitul literaturii și artei moderne. « La bataille, déjà gagnée dans le roman par les naturalistes, dans la peinture par les impressionnistes, dans la musique par les wagneriens, allait se transporter au théâtre »².

¹ ADOLPHE APPIA, *Die Musik und die Inszenierung*, cf. *Histoire des spectacles*, Paris, 1965, p. 1310—1311.

² A. ANTOINE, « Mes souvenirs » sur le Théâtre-Libre, Paris, 1921, p. 9.

Le naturalisme au théâtre (1881), de Zola, devenise programul estetic al teatrului european din ultimele două decenii ale secolului trecut, iar *Le Théâtre Libre* (1887), primul avanpost al naturalismului, fu urmat îndeaproape de *Die Freie Bühne* (1889) la Berlin și de Teatrul de artă din Moscova (1898).

În polemică cu Sarcey, care domina opinia critică a epocii prin spiritul său conservator, Antoine face, într-o scrisoare, o amplă profesiune de credință asupra concepției sale despre teatru. Pornind de la reprezentarea nereușită a unor piese, printre care se număra și *La Parisienne* – comedia naturalistă a lui Henri Becque –, conducătorul Teatrului liber considera că eșecul se datorează în primul rând contradicției dintre repertoriul nou și arta învechită a interpreților. Apariția unei noi dramaturgii (Zola, Hauptmann, Ibsen, Strindberg, Tolstoi, Cehov ș.a.) a determinat o vie dispută pentru conținutul și forma nouă a artei scenice. Referindu-se la operele moderne, scrise « dans un mouvement de vérité et de naturalisme où la théorie des milieux et de l'influence des choses extérieures a pris une si large place », Antoine respingea sau reducea la minimum rolul convenției teatrale, introducea elementul descriptiv în teatru, prin decor (« le complément indispensable de l'œuvre »), care trebuia să aibă « la même importance que la description tient dans le roman », să fie « une sorte d'exposition du sujet »³.

Pentru a interpreta personaje « ca noi », cu un limbaj comun, cu o viață asemănătoare nouă, într-un cadru ca al nostru, actorii trebuie să părăsească vechiul bagaj: « c'est qu'une œuvre vraie veut être jouée vrai ». Niște eroi comuni nu pot fi interpretați retoric « dans le style noble de nos classiques »⁴. Greșeala fundamentală a actorilor de formație veche provine din tendința de a substitui personalității personajului interpretat propria personalitate. Deci de denaturare a personajului dramatic. Antoine solicită, pentru teatrul nou, interpreți noi. Actorii vechi falsifică substanța dramatică a teatrului de intimitate. Mișcările lor sînt necorespunzătoare, sînt hipnotizați de rampă și fiecare încearcă să avanseze cît mai mult în sală, monologhează fără partener, privesc în sală, n-au simțul ansamblului, se mișcă neconform cu acțiunea, au un mers « teatral », lipsit de simplitate, « ils ont perdu la simplicité et le don d'agir tout bonnement, comme s'ils n'étaient pas regardés ». Pentru mulți din actorii vechi scena a mai rămas o tribună, în sensul retoric, și nu « un endroit clos où il se passe quelque chose »⁵.

Orientarea nouă în teatru este condiționată în cea mai mare măsură de noile metode de creație scenică și de dezvoltarea pe care o ia tehnica spectacolului. Regizorul, ca artist recunoscut în independența actului său creator, apare și se consacră ca atare la sfîrșitul secolului trecut. Zola spunea: « am convingerea profundă că spiritul experimental și științific al secolului va cuceri teatrul și că în aceasta stă însăși posibilitatea de înnoire a scenei »⁶. Contribuția regizorului la afirmarea realității în teatru este dintre cele mai importante, deoarece preocupările fundamentale ale acestuia sînt legate direct de spiritul analitic față de opera dramatică, de posibilitățile de investigare științifică a mediului și a eroilor, de transpunerea scenică a operei dramatice într-un mod cît mai apropiat de viață.

Cu toate că nu există o identitate între principiile de creație ale lui Antoine, Otto Brahm sau Stanislavski, cu toate că Teatrul liber al lui Antoine va putea fi considerat mai tîrziu – atunci cînd Teatrul de artă din Moscova se va îndrepta spre un realism expresiv, poetic – ca un exemplu de felul în care căutarea veridicității absolute duce la un naturalism *à outrance*, cu toate că Antoine sau Otto Brahm vor fi parțial victimele confuziei că exactitatea ar fi suficientă pentru redarea adevărului și vor crea un teatru naturalist care nu va oferi decît o imagine parțială a realității, activitatea lor a pornit din dorința reînnoirii artei scenice și a apropierii ei de realitate.

★

Arta românească trăiește la sfîrșitul secolului trecut o perioadă de mare înflorire. Ultimul deceniu al secolului este deceniul mișcărilor artistice în care se manifestă spiritul

³ *Ibidem*, p. 200.

⁴ *Ibidem*, p. 199.

⁵ *Ibidem*, p. 202.

⁶ EMILE ZOLA, *Le naturalisme au théâtre*, Paris, 1881, p. 111.

de independență față de formulele academice. Din ce în ce mai neconformistă și tinzînd mereu spre simplificarea și metaforizarea formei, spre autenticitate, arta se apropie tot mai mult de investigarea vieții concrete, își sporește sinceritatea și optează pentru forme de exprimare directă. Acum se definesc marile personalități artistice: N. Grigorescu, I. Andreescu, Ștefan Luchian, Ioan Georgescu, Ion Mincu, George Stephănescu, Gavril Musicescu, Ciprian Porumbescu etc. Arta lor se caracterizează prin tendința de a releva universul spiritual al poporului român. Creatori de școală în pictură, sculptură, arhitectură, muzică, ei deschid drumuri noi în arta românească, sporind totodată gustul pentru artă al unui public mult mai larg.

Viața artistică cunoaște în această perioadă o mare efervescență, determinată de evoluția social-politică, de confruntarea concepțiilor filozofice și estetice. Majoritatea scriitorilor și artiștilor trăiesc sub influența esteticii și criticii materialiste inițiate de *Contemporanul* și a exigenței față de formă a junimismului. Ideea legăturii dintre concepțiile morale și estetice ale artistului, a purității limbii și a formei de expresie influențează creația celor mai reprezentativi scriitori și artiști ai epocii.

În teatru fenomenul este asemănător. Evoluția acestuia se încadrează în tendința generală a artei, de oglindire a realității concrete în dramaturgie, de înlăturare a convenționalismului din interpretare. Problema eliberării de declamatorism este comună tuturor artelor. La sfîrșitul secolului trecut arta scenică românească se dezvoltă sub semnul recomandărilor programatice ale criticii dramatice, care devansează mereu nivelul calitativ artistic al teatrului și care solicită, mai ales acum, ca noul repertoriu să-și găsească o reprezentare scenică mai fidelă și mai expresivă, conformă cu principiul fundamental despre rolul și importanța literaturii și actorului în teatru, conformă cu noile principii ale construcției spectacolului și ale artei regizorale. Teatrul de la sfîrșitul secolului, școlile teatrale care se afirmă acum conțin valori și caracteristici diferențiate, dar ele converg, în majoritatea lor, spre o artă scenică veridică, realistă. Natura realismului artei scenice cunoaște însă, în timp, diferite stadii calitative. Între modalitatea interpretării actricești din deceniile 9 și 10 ale secolului al XIX-lea și realismul spectacolului din primele două decenii ale veacului nostru se disting valori deosebite, determinate de trecerea de la indicațiile general-valabile pentru o artă interpretativă veridică la complexitatea noilor principii de montare, care potențează modalitatea estetică a spectacolului. Încă la sfîrșitul secolului trecut apare în teatrul românesc o concepție mai complexă asupra reprezentației teatrale. Repertoriul și jocul actorilor sînt elementele primordiale, dar, o dată cu afirmarea rolului regiei în accepția pe care i-o dă teatrul modern, se naște și în teatrul românesc, ca în restul teatrului european, conceptul unei arte teatrale integrale: artă care acceptă primatul textului, dar care se definește prin caracterul sintetic al spectacolului ca operă de artă specifică, independentă.

Arta actorului, transformată cu vremea într-o artă a virtuozității și performanțelor, depășește stadiul artei « simplu reproducătoare ». Pînă la sfîrșitul secolului trecut accepția care a dominat arta actorului a fost cea clasică, academizantă, arta actorului fiind înțeleasă în spiritul artei intuitive — ca declamație și mimică —, străină încă de ceea ce istoricii de teatru au numit « arta actricească integrală ». Spiritul nou se caracterizează prin faptul că interesul pentru teatru nu se mai confundă cu interesul exclusiv pentru text sau pentru virtuozitatea actorului. Ca o consecință a dezvoltării regiei moderne se naște conceptul *reprezentației teatrale* caracterizată printr-o mare expresivitate scenică. Teatrul romantic, afirmat la jumătatea secolului al XIX-lea ca o reacțiune împotriva academismului, a înlocuit formalismul calofil — cum spune Camil Petrescu — cu formalismul antitetice. Repertoriul romantic, prin excesele verbale, prin cultul împins la exces al acțiunilor și personajelor antitetice, prin predispoziția pentru gesturile eroico-patetice, deși era o formă de protest liber, antiacademizant, combătea un exces printr-altul. În teatru romantismul « a exagerat dincolo de orice limită gestul poncif, efectul vocal rutinar, iar indulgența lui intelectuală a sporit, în mod firesc, cu noi forme convenționale »⁷.

⁷ CAMIL PETRESCU, *Modalitatea estetică a teatrului*, București, 1937, p. 51—52.

Teatrul romantic românesc va părăsi contactul cu realitatea. Stilul romantic de interpretare va ridica declamația la nivelul unei rațiuni superioare de existență a teatrului și va provoca, în consecință, o reacțiune puternică: naturalismul, ca o revenire spre realitate. Declamația constituia una din direcțiile principale ale teatrului vremii. Léon Brémont socotea că nimic nu poate fi mai supărător decât cuvântul *declamație*, folosit ca să slujească drept titlu claselor de tragedie și comedie. Caracterul retoric al teatrului francez, solemnitatea sa afectată, care influențase nu pe puțini actori români, pornea — după Léon Brémont — de la aservirea actorului față de text. Reacția împotriva formelor degenerescente ale teatrului romantic, a exceselor retorice, se face simțită printr-o luptă care urmărește « înlocuirea aceluia debit umflat, declamator, plin de toate ecurile tragediei și melodramei, cu vorbirea naturală, cu mișcarea în scenă absolut firească »⁸.

Rolul principal în înnoirea teatrului românesc, în integrarea sa operativă și autentică în circuitul și spiritul teatrului modern european îi revine lui Alexandru Davila. Regizor, dramaturg, actor, poet, cronicar dramatic, Davila are în fond în teatrul românesc rolul pe care l-a avut Antoine în reformarea teatrului francez de la sfârșitul secolului trecut. *Compania Davila*, pe care el o va înființa în primii ani ai veacului nostru, este o manifestare ce trebuie înseriată apariției și existenței teatrelor și scenelor *libere* de la Paris, Berlin sau Moscova. Compania Davila este rodul inițiativei regizorului care vedea în nașterea trupelor animate de spiritul ansamblului mijlocul principal de acces spre un teatru modern. « Sir Henry Irving, Max Reinhardt, Antoine, cei mai desăvârșiți oameni de teatru dintre contemporanii noștri au dobândit admirația unanimă mulțumită ansamblului mai mult decât personalității lor. Să admirăm asemenea jertfe și să le imităm dacă putem »⁹. Teatrul liber al lui Antoine ca și Scena liberă a lui Otto Brahm îi sivesc regizorului român nu numai drept modele de trupe de teatru organizate pe criterii noi, ci și ca surse de inspirație în ceea ce privește practica teatrală, principiile artistice.

Antoine vedea în Comedia Franceză o instituție învechită, Alexandru Davila, la rîndul său, vedea în Teatrul Național o instituție care nu mai corespundea spiritului modern al epocii: « Teatrul Național își va scoate singur viața din vechiul făgaș croit de ani... El va fi ca orice lucru supus schimbării și cînd publicul va cere altceva, scena va fi nevoită să-i urmeze cererea sau să piară »¹⁰.

Apărute tîrziu, *Scrisorile către actorul X* sînt reflexul retrospectiv al activității și concepției artistice a lui Davila din ultimul deceniu al secolului trecut și primul deceniu al veacului nostru. Publicate în presa anilor 1918—1919, scrisorile pomenite conțin explicația evoluției teatrului modern român și profesiunea de credință a celui care poate fi numit mentorul teatrului modern român.

Cu o mișcare artistică formată într-un răstimp relativ scurt, constituită prin originalitatea creatorilor ei sensibili la cuceririle artei europene moderne, teatrul românesc depășește clasicismul academic al artei interpretative, ardoarea romanticilor, transformată prin exces în retorică, se ridică împotriva imitației superficiale a mondenității pariziene și se încadrează, încă la sfârșitul secolului trecut, simultan cu teatrul din țările cele mai avansate, în spiritul modern al epocii. Această tendință se resimte atît în dezideratele de principiu ale criticii dramatice (N. Petrașcu scria în 1899: « exigențele teatrului modern, de montare a pieselor, de decoruri, costume și figurație sînt incomparabil mai mari ». El cerea nu numai reforma instituției, ci și reforma modului de punere în scenă: « Exagerările care altă dată caracterizau pe actor ar dispărea, tonurile și gesturile prăpăstioase, zicerea versurilor în mod mnemotehnic, fără ca inteligența să ia parte la ce zice gura și unde rima se aude regulat ca o trompetă în mersul militarilor, toate acestea ar fi înlăturate și în locul lor ar veni *nuanțarea, finețea de psihologie* și atîtea alte calități care constituiesc pe artistul desăvârșit »¹¹) cît și în dezideratul major al lumii artistice de la sfârșitul secolului al XIX-lea mărturisit programatic în publicația *Literatură și artă română*: « am dori să vedem încer-

⁸ Ibidem, p. 77.

⁹ AL. DAVILA, *A XII-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 26 mai 1918.

¹⁰ AL. DAVILA, *A II-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*,

17 martie 1918.

¹¹ N. PETRAȘCU, *Asupra reorganizării instituțiilor de artă. Teatrul*, în *Literatură și artă română*, vol. IV, 1899, p. 340.

că rile unor năzuințe de ieșire din vechile făgașuri ale rutinei, am dori o comprehensiune mai adîncă a lucrurilor, o direcție mai potrivită exigențelor timpului în care trăim »¹².

Este remarcabil modul în care publicistica teatrală întvedea posibilitatea de înnoire a teatrului dincolo de reformele administrative, în reformele structurii artei scenice și interpretative. Direcția de scenă este considerată « de o însemnătate considerabilă pentru a descătușa progresul artei dramatice », directorul de scenă fiind « elementul principal al unei trupe teatrale: de la dînsul atîrnă totul, lui îi incumbă studiarea pieselor, formarea repertoriului, adaptarea fiecăreia după nevoile și împrejurările scenei, compunerea scenariului de joc al actorilor, în sfîrșit indicațiunea tuturor mișcărilor și înțelesurilor ce trebuiesc date rolurilor »¹³.

În teatrul românesc de la sfîrșitul secolului trecut se îmbogățește sistemul gîndirii critice, se diversifică personalitățile artistice, sporește rolul creator al actorului și apare regizorul ca responsabil al multiplicității problemelor creației scenice, ca factor de stabilizare a stilului de joc și a alegerii formei de expresie artistică, ca factor de echilibru între elementele componente ale spectacolului, ca vector al interpretării actricești; apare în fond acel *directeur de conscience*, cum l-a numit Sylvain Dhomme pe Antoine, întemeietorul naturalismului în teatrul francez. Al. Davila este, pentru teatrul românesc, primul regizor — *directeur de conscience*, căci el este cel care va resuscita teatrul într-o perioadă în care în școlile de declamație mai persevera clasicismul, cînd tiradele hugoliene și schilleriene își pierduseră avîntul romantic pentru a face loc efectelor sonore și retorismului, cînd « eroii » repertoriului reprezentau promotorii loviturilor de teatru și complicațiilor intrigale. În căutarea unui nou stil de teatru, Al. Davila urmărește realizarea unei noi substanțe dramatice scenice, un teatru corespunzător epocii și publicului, care să aibă ca protagonist omul contemporan. Căutarea noului stil de teatru pornește de la premisa ostracizării efectelor întîrziatului stil romantic, de la ideea înlăturării discrepanței dintre teatru și noua literatură, dintre teatru și realitatea socială. În concepția artistică a lui Davila se recunoaște frămîntarea generală a epocii, opțiunea pentru « realismul » care se afirmă în literatura și arta vremii: « est-il grand temps de retremper aux sources de l'art, dans l'étude de l'homme et le respect de la réalité »¹⁴.

Davila este în fond omul de teatru complex care aduce în lumea de idei, ca și în activitatea de creație a teatrului românesc, spiritul nou al naturalismului ca o formă de revoltă artistică ce caracteriza teatrul european la sfîrșitul secolului al XIX-lea. În ideile sale despre teatru și în munca propriu-zisă (în cadrul celor două directoarate la Teatrul Național și mai ales în cadrul companiei personale) se recunosc principiile noi, originare încă în activitatea trupei de la Meiningen, pe care le proclamă naturalismul francez, german și rus. În timp ce pe scenele teatrelor europene se reprezenta dramaturgia lui Ibsen, Hauptmann, Strindberg, Tolstoi și, ulterior Cehov, publicul teatrului nostru trebuia smuls de sub impresia « dramelor istorice de mare spectacol », a feeriilor uluitoare și mai ales a efectelor imitării superficiale a marilor « industriași » ai dramaturgiei franceze, Meilhac-Halévy în comedie, V. Sardou în dramă.

Naturalismul a fost și pentru teatrul românesc stimulul apropierei scenei de realitate, el a determinat opțiunea și preocuparea pentru om și pentru mediul social. Tendințe realiste se recunosc și în grija arheologică a lui Odobescu pentru reconstituirea istorică a cadrului dramatic, și în respectul lui Hasdeu pentru adevărul istoric al dramei și interpretării, și în îndemnurile critice ale lui Bacalbașa (dublate de dramele sale cu un puternic caracter naturalist, chiar dacă țărani din piesele sale nu mîncău supă adevărată, ca țărani alsacieni arătați de Erckman-Chatrian în *L'Ami Fritz*), și în tendința de psihologizare a dramei la Delavrancea, Ronetti Roman și chiar Haralamb Lecca. Dar toate acestea sînt încă forme necristalizate ale unui *realism* care ascunde, sub acest nume, o varietate care nu poate constitui baza estetică a noului stil de teatru.

¹² A., *Cronica, în Literatură și artă română*, an. I, 1897, nr. 3, p. 209.

¹³ G. BENGESCU-DABIJA, *Asupra teatrului*, în *Literatură*

și artă română, an. II, 1897, p. 35.

¹⁴ SYLVAIN DHOMME, *Histoire de la mise en scène d'André Antoine à Bertolt Brecht*, Paris, 1959, p. 30.

Reforma teatrului de la sfîrșitul secolului trecut pornește de la problema majoră a reconsiderării personajului dramatic, a eroului devenit *om*. Zola lansase apelul: « pour fonder à nouveau, il fallait reprendre les choses au commencement, connaître l'homme et la nature, constater ce qui est »... « Les hommes soumis aux faits et produisant des faits, c'est là le vrai théâtre, le théâtre de tous les grands genres »¹⁵. Deceniul al nouălea este dedicat polemicii în jurul revizuirii fundamentale a artei dramatice. Ideile directoare ale naturalismului lui Zola sînt preluate în teatru și adoptate ca suport estetic al artei spectacolului. Becq de Fouquières schițează o încercare de estetică nouă a punerii în scenă încă în 1894 (*Essai d'une esthétique de la mise en scène*). Ideea condiționării omului și faptelor sale de către mediul social constituie amorsa principiilor sale artistice: « nulle action dramatique, née du conflit des passions humaines, ne peut s'isoler des milieux où elle se noue, se développe et tend à sa fin... L'école (naturaliste — *n.a.*) ne considère plus une passion en soi, mais l'envisage dans ses différents modes et met son ambition à traduire sur la scène, dans toute leur réalité complexe et relative, les états psychologiques et pathologiques des êtres individuellement déterminés qui agissent sous l'empire d'une passion »¹⁶.

Atît Antoine, cît și Davila sînt adepții acestor principii regizorale. Similitudinea acestor două personalități merge dincolo de rolul lor de inițiatori ai unei noi forme teatrale. Amîndoi sînt conduși de principiul respectării adevărului (*la vérité*) în teatru, principiu sub care se manifestă idealul lor naturalist. Dar, ca și Antoine, Davila nu a fost un teoretician al teatrului, ci amîndoi și-au contrazis de multe ori principiile prin reprezentarea unui repertoriu eterogen. La amîndoi este dominantă voința de a-și impune noua formulă artistică și stilul nou de conducere a ansamblului teatral; ca și Antoine, Davila, înstrăinat de teatru prin forța împrejurărilor, va rămîne un îndrumător perseverent al acestuia prin activitatea publicistică. Regizorul român a urmărit, ca și animatorul de la Théâtre Libre, să revalorifice viața pe scenă, să ofere o nouă imagine a personajului, o nouă viziune, naturală, asupra omului și societății în care trăiește eroul dramatic. « Trebuie ca teatrul — spunea Davila — să urmeze natura și actorul să urmeze teatrul, pentru că teatrul trebuie să fie o imagine a rațiunii și actorul o imagine a sufletului omenesc ». Davila nu se referă numai la repertoriul contemporan. Dorința sa de veridicitate, de naturalețe se extinde asupra repertoriului clasic: « Cînd zic piese moderne, înțelege d-ta — i se adresa interlocutorului său, actorul necunoscut — lucrările dezbărate de regulile vechi și însuflețite numai de omenire. Shakespeare și Molière sînt pentru mine autori moderni, de la care încearcă să se inspire contemporanii și urmașii lor »¹⁷.

Punctul de coincidență maximă a celor doi regizori este cel al crezului artistic, al rolului și funcției artistice a teatrului. Antoine urmărea prin prezentarea faimoaselor *tranches de vie* reproducerea cît mai exactă a naturii, reprezentarea cît mai fidelă a omului în contextul social al existenței sale. Davila subscrie la acest program, pe care îl aplică în spectacolele sale și pe care îl enunță, prin parafrază, în profesiunea sa de credință epistolară: « ...manifestațiunea frumosului privită în mijloacele ei este *interpretarea naturii*, adică a acelui complex de sentimente, de cugetări, de ființe, de obiecte, de legi inexorabile, pe care le cunoaștem cîteodată, dar care, cunoscute sau nu, stăpînesc totul și căroră totul e supus. A fi interpretul naturii e foarte greu. A fi însă acela care simte, sintetizează, care simbolizează puterile ei, e ceva mai mult și e, după părerea mea, deosebirea între autor și actor »¹⁸. Este în această recomandare pe care o face Davila mai mult decît o disciplină de muncă la care Davila subscria ca metodă de lucru. Am fi tentați să spunem că Davila depășește cadrul principiilor de creație ale școlii naturaliste și că se apropie de realismul poetic al teatrului stanislavskian, care solicită adeziunea morală a interpretului în procesul de creație. Davila adaugă verismului istoric, vieții exterioare, care este preocuparea fundamentală a naturalismului francez, ceea ce va formula Stanislavski, un sfert de secol mai tîrziu, ca fiind *adevărul interior*, spre care actorul este condus de către sentiment și intuiție.

¹⁵ Ibidem, p. 34.

25 mai 1918.

¹⁶ Ibidem, p. 33.

¹⁸ AL. DAVILA, A V-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*,

¹⁷ AL. DAVILA, A XI-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*,

7 aprilie 1918.

O dată cu Antoine, Stanislavski și Otto Brahm, Davila i-a dat actorului independență creatoare, am putea spune că i-a impus-o într-un fel. Actorul a fost pus în situația ca, urmărind redarea adevărului, să se elibereze în mod obligatoriu de artificialități, să observe lumea înconjurătoare cu un spirit științific, să acorde atenție particularităților sociale, morale, psihice ale personajului interpretat. Această modalitate artistică a creației actorului determină o nouă formă de expresie, care le condamnă pe cele convenționale ale patetismului, ale rutinei și închistării în imitarea rigidă a naturii. Însuși Antoine recunoștea că « la vérité n'est qu'un commencement », refuza modul regiei plastice și crea termenul de *regie interioară*, prin care subînțelegea modul de a revela fondul intim al operei, conținutul său psihologic și filozofic prin intermediul actorului dotat cu sensibilitate, inteligență și intuiție. Înglobând aceste calități în ceea ce el numea *intuițiunea dramatică*, Davila preciza că prin această noțiune înțelege « acea inteligență care face pe artist să privească un rol cu vederi limpezi, cu netezime absolută de cuget, să-l prinză în întregul lui, să-l pătrună în toate amănuntele și apoi să-l compună astfel ca toate amănuntele să fie strâns legate de întreg și să formeze unitatea personajului înfățișat. Ea este culmea artei dramatice, este punctul de contact între geniul care creează și geniul care interpretează... Dar ceea ce nu i se poate ierta (actorului — n.a.) este să ne înfățișeze în locul acelei ființe întregi și armonioase un personaj lipsit de unitate, contradictoriu, disparat »¹⁹.

Discipol fidel al operei și ideilor estetice ale lui Caragiale, Davila subscria integral afirmației lui Antoine — care de altfel relua, o dată cu autorul *Scrisorii pierdute*, ideea generalizată în epocă: « L'idéal absolu de l'acteur doit être de devenir un clavier, un instrument merveilleusement accordé, dont l'auteur jouera à son gré »²⁰.

Modul în care actorul își pune mijloacele de interpretare în slujba autorului este o preocupare frecventă și la Davila. (« Actorul câtă să fie colaboratorul autorului, iar nu numai rostitorul cuvintelor acestuia. De aceea foarte rar se vede pe scenă un Hamlet, un Falstaff, un Othello, un Shylock, un Tartuffe... Aceluia intrat în această breaslă i se zicea, giugea, papagal, măscărici, caraghios, paiață, comedianț și chiar acum s-a înlocuit calificativul limpede de actor prin cestălt mai gad de artist. Denumirea aceasta nu schimbă profesiunea și eu unul găsesc că o cinstește »²¹). Davila vede în interpretul actor o individualitate particulară prin natura creației sale. Prin ipostazele multiple de depersonalizare și repersonalizare, actorul « nu mai e o ființă omenească, ci o reprezentațiune a omenirii, nu mai e o fire, ci o imagine, nu mai e un om, ci un actor »²². Referindu-se la modul de interpretare al multora dintre actorii consacrați ai vremii, Davila îi împarte în două categorii: cei ce deformează substanța rolului, aducând personajul la numitorul comun al personalității lor actoricești (« acei care se pun înaintea rolului ») și cei care se lasă copleșiți de personalitatea eroului jucat (« cei care acoperă insuficiența lor prin enormitatea rolului »). Între aceste două soluții extreme, practicate ori de « monștrii sacri » ai vremii, ori de actorii mediocri, Davila întrevide pe cea de-a treia: « acea categorie de actori care nu se pun nici dincoace, nici dincolo de rol, ci îl întrupează cu desăvârșire »²³. Davila nu sugerează prin aceasta nici un moment inferioritatea în care ar fi pus actorul printr-o greșită înțelegere pasivitate: « ...nu trebuie să conchidem din faptul impersonalității actorului că el ar fi o ființă inferioară în clarificarea omenirii »²⁴.

Transformarea fundamentală pe care o aduce naturalismul în teatrul epocii se produce sub unghiul de incidență al creației actorului. Afirmând, în 1922, că teatrul secolului al XIX-lea era un *teatru vorbit*, în care actorul era un fel de fonograf care reproducea în fiecare zi altă plăcă, Meyerhold nedreptățea mișcarea teatrală de la sfârșitul secolului și nega funcția inițial pozitivă a stilului naturalist. Departe încă de ideile partizane și absolute ale

¹⁹ AL. DAVILA, *Cronica* (Teatrul Național), în *Literatură și artă română*, an. III, 1898, nr. 2, p. 145—146.

²⁰ ANDRÉ ANTOINE, *Lettre à Le Bargy* — 24 octombrie 1893, în *L'Art du Théâtre*, de Odette Aslan, Paris, 1964, p. 298.

²¹ AL. DAVILA, *A II-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 17 martie 1918.

²² AL. DAVILA, *A VIII-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 28 aprilie 1918.

²³ AL. DAVILA, *A IX-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 5 mai 1918.

²⁴ AL. DAVILA, *A X-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 12 mai 1918.

biomecanicismului, care considera că arta actorului este « une création de formes plastiques dans l'espace »²⁵, școala naturalistă își afirmă superioritatea la sfârșitul secolului prin elementele reformatoare tocmai în domeniul artei interpretative. Naturalismul a imprimat teatrului o mai mare funcție de cunoaștere, a determinat studierea mai aprofundată a substanței dramei, a profilului social și moral al eroilor și, implicit, a încercat să înlăture de pe scenă simplele performanțe de virtuozitate, unilateralitatea actorilor profilați pe emploturi. Antoine a fost cel care a dezavuat jocul manierist, de « boulevard », preocuparea artificială pentru efecte, manifestările impuse de « cultul vedetei », îndrumând actorii către un joc mai interiorizat, mai natural, mai simplu și armonizat cu spiritul ansamblului.

În dorința de a comunica spectatorului, prin mijloace cât mai adecvate, *la vérité*, naturalismul constituie o formă nouă de expresie, chiar dacă temporară, care corespunde spiritului științific al vremii, care înlătură în primul rînd excesul de atitudini convenționale din arta celor mai mulți actori. În fond, naturalismul a dat teatrului o bază estetică nouă, care a determinat înnoirea artei actorului și a oferit premisele evoluției ulterioare a teatrului modern. Naturalismul « creează primul această unitate a textului și reprezentației, care va constitui materia evoluției artei dramatice »²⁶. Să nu uităm că naturalismul nu s-a oprit la redarea în sine a *adevărului* și că a mers dincolo de preocupările pentru aspectele exterioare ale veridicității. Nici Antoine și nici Stanislavski nu s-au oprit aci. Ei au mers spre realizarea a ceea ce Stanislavski a numit *adevărul interior*, rezultat al inteligenței, subtilității și intuiției actorului. Socotind « viața teatrală, imaginea naturii », Davila se confesează: « am montat piese așa cum plăceau publicului, am depărtat de pe scenă răgetele și pozele și m-am apropiat cît am putut de *natură* »²⁷.

Scrisorile adresate simbolicului actor X constituie, după cum am văzut, un program în care se regăsesc toate îndrumările pe care școala naturalistă de la sfârșitul secolului trecut le-a dat actorului. Primul creator al unui « teatru liber » la noi în țară stigmatizează stilul de poză al actorilor ancorați încă într-un romantism anacronic, mișcărilor convenționale, modul emfatic de a vorbi pe scenă, atitudinile artificiale necorespunzătoare stărilor sufletești, intonațiile greșite, inflexiunile manieriste. El însuși, cronicar al revistei *Literatură și artă română*, își aliniaza principiile estetice dezideratului major al acestei publicații, creatoare de curent de opinie în ultimul deceniu al secolului trecut: « năzuința de ieșire din vechile făgașuri ale rutinei... o comprehensiune mai adîncă a lucrurilor »²⁸.

Viziunea artistică a regizorului Davila este dublată de o preocupare care pune sub semnul noului relația spectacol-public. Este vorba mai mult decît de dorința de a veni în întîmpinarea sensibilității publicului; este intenția de a determina în spectator o atitudine reflexivă, conștientă față de sinteza spectacolului, față de modul în care opera dramatică se valorifică în transpunerea scenică. În ipostază de spectator, Davila anvizajează efectul emoțional al spectacolului *Hamlet* sub semnul întrebării: « îmi era mie, spectator, deslușită ființa observată de pătrunzătorul geniu al lui Shakespeare, sau cugetul mi-a fost preocupat numai de efectele dramatice obținute de actori? ». Făcînd relația între psihologia și complexitatea eroului (*Hamlet*) și ceea ce demonstrează jocul actorilor, Davila își exprimă adevărată pentru o interpretare simplă pe linia caracterizării personajului de către Goethe: « un suflet însărcinat cu o acțiune mare și incapabil de a o săvîrși »²⁹. Simplitatea este argumentul în numele căruia regizorul invită pe actori să-și revizuiască concepția despre arta interpretativă: « Dar de ce oare nu ar consimți un actor să înțeleagă rolul lui *Hamlet* așa cum este în adevăr, simplu și limpede și cu atît mai autentic cu cît e mai simplu și mai limpede?... De ce? Pentru că actorul care ar face aceasta ar fi blestemat de toată breasla lui, pentru că, în cazul acesta, rolul ar trebui tălmăcit cu simplitate, cu sobrietate și nu s-ar mai putea pune în socoteală fanteziile și exagerațiunile melodramatice proprii actorilor în

²⁵ V. MEYERHOLD, *L'Acteur de l'avenir*, 1922, cf. Odette Aslan, *L'Art du Théâtre*, Paris, 1964, p. 478.

²⁶ SYLVAIN DHOMME, *op. cit.*, p. 71.

²⁷ AL. DAVILA, *A XVII-a Scrisoare către actorul X*, în *Scena*, 23 iunie 1918.

²⁸ A., *Cronica*, în *Literatură și artă română*, an. I, 1897, nr. 3, p. 209.

²⁹ AL. DAVILA, *Cronica* (Teatrul Național), în *Literatură și artă română*, an. III, 1898, p. 401.

general și mulțumită căroră ei iau ochii gloatei și-și pun în evidență personalitatea, lăsând în al doilea plan pe aceea mai modestă a invizibilului sau defunctului autor »³⁰.

Davila i-a combătut pe actorii care intonau fals « pentru că intonarea justă li se părea banală și gesticulau într-un veșnic și voit contrasens » pentru că « absurdul li era legea ». Prezența fizică, mișcarea sînt elementele fundamentale în procesul de creație a actorului doar în măsura în care acestea sînt puse în slujba caracterizării veridice a personajului (« Prima calitate a actorului este să aibă spiritul rolului pe care îl interpretează »³¹), în măsura în care mișcarea devine un mijloc de expresie fără a recurge la gesturi convenționale și este folosită ca un mod de nuanțare, iar vocea este un instrument subtil în slujba sublinierii înțelesurilor, al determinării și dozării efectelor. « Actorul care joacă pentru galerie... este într-o trupă de oameni cumpătați un fel de demagog. El exagerează sentimentele... el își umple vocea pentru a rosti cuvintele care nu au trebuință de zbierete umflate pentru a fi mărețe »³².

Este impresionantă similitudinea dintre prescripțiile lui Davila și recomandările pe care le face Antoine « actorilor buni » în *Causerie sur la mise en scène*³³: mișcarea este mijlocul de expresie cel mai intens; persoana fizică a actorului face parte din personajul reprezentat; acțiunile sale fizice pot fi de multe ori mai elocvente decît o tiradă; sublinierea intonațională a unui cuvînt provoacă efecte emoționale caracterizante.

Davila este partizanul unui ansamblu omogen, al unei trupe care să iasă de sub egida cultului marilor personalități consacrate, dar nesupuse unui stil interpretativ unitar. În compania particulară pe care o înființează în 1909 el devine regizorul care « ține în mînă frînele activității actoricești », care are « în vedere trupa nu personalitatea sa... ». Și aci Davila adoptă exemplele oferite de marii regizori contemporani. În calitate de conducător al companiei, el cere componentilor trupei abnegația pe care n-a întîlnit-o la mulți actori pe scena Teatrului Național. Aceasta și explică de ce, cînd își alcătuiește compania, se adresează tinerei generații de actori — Tony Bulandra, Lucia Sturdza, Maria Giurgea, Marioara Voiculescu, I. Manolescu, G. Storin, R. Bulfinski, Ana Luca, I. Morțun, Alice Cocea ș.a. Majoritatea părăsesc Teatrul Național pentru a găsi alături de Davila formula nouă de teatru. Ei sînt actorii « înzestrați cu tonul simplu » de la care Davila așteaptă noua manieră interpretativă. Personalitatea actorilor este întru totul respectată, dar totodată regizorul îi eliberează de rigorile schematizante ale *emploi*-urilor, îi îndrumă spre o artă interpretativă complexă care consacră tipul actorului de compoziție, mai apt de a fi interpretul cît mai veridic al omului.

Repertoriul lui Davila este un repertoriu eterogen, care nu are nici densitatea, nici omogenitatea programatică pe care ar fi dorit-o. Obligat să reprezinte — pentru a putea supraviețui financiar — repertoriul teatrului de boulevard (Tristan Bernard, de Flers și Cail-lavet, Henri Lavedan, Bernstein, Bataille), Davila își concentrează forța de creație regizo-rală în spectacolele care demonstau cu adevărat programul artistic al teatrului: *Stane de piatră* de Sudermann, *Seara cea de pomină* de Ludwig Kampf, *Gringoire* de Théodore de Banville, *Puhoiul* de Max Halbe, *Manasse* de Ronetti Roman ș.a. Teatrul românesc a reprezentat, îndeosebi sub directoratele lui Davila la Teatrul Național — și înainte de acestea —, repertoriul teatrului naturalist european. Lumea pieselor lui Ibsen, pe care opinia publică engleză o caracteriza, la sfîrșitul secolului, ca fiind « lugubre et malodorante »³⁴, adusă protestatar pe scena Teatrului liber sau la Die Freie Bühne, este prezentă pe scena Teatrului Național începînd încă din 1895 (Rosmersholm). În anii următori sînt prezentate: *Nora*, *Solness Constructorul*, *Stîlpii societății*, *Un dușman al poporului*. Mai sînt reprezentate în acei ani piesele lui Sudermann (*Sfîrșitul Sodomei* — 1894 — 1895, *Onoarea*, *Magda*, *Medeea*), Björnson (*Liniștea casei*, *Un faliment*), Hauptmann (*Două lumi*, *Clopotul scufundat*), E. Manuel (*Lucrătorii* — 1894 — 1895), Emile Zola (*Thérèse Raquin* — 1901 — 1902), Cehov

³⁰ Ibidem, p. 402.

³¹ AL. DAVILA, A XI-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*, 25 mai 1918.

³² AL. DAVILA, A XV-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*, 15 iunie 1918.

³³ ANDRÉ ANTOINE, *Causerie sur la mise en scène*, în *Revue de Paris*, 10 aprilie 1923, cf. *L'Art du Théâtre*, de Odette Aslan, p. 394.

³⁴ Vezi ANDRÉ ANTOINE, « Mes Souvenirs » sur le *Théâtre Libre*, Paris, 1921, p. 171.

(*Cerere în căsătorie*), Gorki (*Azilul de noapte*), ca și repertoriul dramei naturaliste românești: Haralamb Lecca (*Ciinii, Cancer la inimă*), Bacalbașa (*Mort fără luminare*), Ronetti Roman (*Manasse*), Delavrancea (*Hagi Tudose*), Mihail Sorbul (*Patima roșie*). Este de consemnat frecvența cu care teatrul românesc reprezintă dramaturgia germană (Sudermann, Kampf, Hauptmann), despre care Antoine, în timp ce monta *Țesătorii*, în 1893, scria: « Il faut bien reconnaître qu'aucun auteur dramatique français n'est capable de peindre une fresque de cette ampleur et de cette puissance ». Piesa creată pe Scena liberă din Berlin reprezintă pentru Antoine « le chef-d'œuvre d'un théâtre social qui s'ébauche »³⁵.

« Teatrul — spunea Davila — a fost întotdeauna cel mai eficace mijloc de propagandă pe care l-au avut la îndemână ideile noi și credințele mărețe... »³⁶. Crez care dezvăluie dorința majoră a regizorului român de a reînnoi teatrul. Ca și Antoine, Davila a militat pentru un teatru care să apropie regizorul și actorul de substanța operei dramatice contemporane; ca și Antoine, Davila a înființat o trupă personală pentru a-și putea pune în practică *credoul* artistic și să cîștige publicul pentru o nouă artă scenică; ca și Antoine, despre care Henri Beck spunea că a adus noul în obositul teatru francez de la sfîrșitul secolului, Davila este autorul înnoirii scenei românești. El a adus în teatrul de la sfîrșitul secolului trecut și de la începutul secolului nostru suflul modern al teatrului european, a îndeplinit o funcție majoră în integrarea teatrului românesc în mișcarea nouă teatrală, dar totodată Davila a fost un creator al teatrului românesc modern original. În indicațiile teoretice și practice, regizorul pornea de la premisa că, « înainte de a-și avea originalitatea proprie în breasla lui, artistul este bogat, în ochii străinilor, de o primă originalitate, aceea a naționalității sale ». . . . « Fiecare popor resimte și exprimă patimile omenești în modul și cu accentul său propriu, și cînd actorul ne înfățișează pe scenă acele patimi cu accentul țării sale, el este un artist sincer și inteligent »³⁷. În concepția sa artistică, în felul de a privi, de a se mișca, de a vorbi, de a gîndi, de a simți, de a percepe și reda lumea, un actor are în el ceva precis, creat de epoca respectivă, de o anumită cultură și educație, de un anumit mediu. Davila a imprimat teatrului românesc o orientare nouă și a voit să-i inculce un stil propriu, o particularitate de conținut și de formă, de structură stilistică, de lexic, o caracteristică originală a naturii și ritmicității dialogului, a comportamentului scenic în funcție de opera dramatică și de tipul psiho-somatic al actorului. Vizionar dincolo de perimetrul artei teatrale, Davila prevedea că « într-o zi omenirea, ajungînd la perfecțiunea spre care tinde, va șterge poate hotarele și va avea iarăși, poate, o singură limbă, dar pînă atunci vor fi patrii și genii naționale. Pînă atunci popoarele își vor da cu împrumut acele genii dar, izvorîte din nevoile lor, le vor revendica »³⁸.

³⁵ *Ibidem*, p. 290.

³⁶ AL. DAVILA, A X-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*, 12 mai 1918.

³⁷ AL. DAVILA, *Cronica (Teatrul Național)*, în *Literatură*

și *artă română*, an. III, 1898, p. 472.

³⁸ AL. DAVILA, A VII-a Scrisoare către actorul X, în *Scena*, 21 aprilie 1918.

ELEMENTE COMUNE ÎN FOLCLORUL MUZICAL AL POPOARELOR SUD-EST EUROPENE

STRUCTURA ARHITECTONICĂ A CÎNTECULUI PROPRIU-ZIS

de EMILIA COMIȘEL

In ultimele decenii ale secolului al XX-lea, studiile de etnomuzicologie au făcut un important pas înainte în cunoașterea creației muzicale orale a multor popoare europene și extraeuropene, în ciuda faptului că există încă zone complet necercetate sau cercetate superficial, la noi ca și aiurea.

Dintre lucrările capitale, a căror cunoaștere este indispensabilă oricărui specialist care întreprinde studii de folclor comparat, amintim numai câteva, referitoare îndeosebi la sistemele ritmice și sonore (Constantin Brăiloiu), la polifonia populară (Paul Collaer, Cvjetko Rihtman etc.), la folclorul popoarelor vecine sau depărtate (Béla Bartók — în special studiile publicate postum despre folclorul slovac și la New York despre folclorul românesc etc.), la folclorul popoarelor extraeuropene (Gilbert Rouget, A. Daniélou) etc.

La noi cercetările de folclor comparat muzical sînt într-un stadiu incipient, dar se pare că acest domeniu atrage tot mai mulți specialiști.

Ceea ce dorim să subliniem, înainte de a aborda tema propusă, este valoarea multilaterală a acestor lucrări: artistică, științifică și socială, scopul ultim fiind — după cum observa C. Brăiloiu — o mai « strînsă apropiere și înțelegere a popoarelor ». De altfel, prin aceste lucrări se pare că ne apropiem de stadiul la care se referea Bartók încă din primii ani ai secolului nostru: „S-ar putea și ar trebui demonstrate raporturile culturale ancestrale ale popoarelor depărtate astăzi unele de altele, s-ar putea clarifica multe date istorice necunoscute, mai ales în ceea ce privește stabilirea diferitelor populații; s-ar putea defini modalitățile contactelor dintre popoare vecine, afinitățile și opozițiile mentalităților lor. Soluția unor astfel de probleme reprezintă scopul final al folclorului muzical. Dacă tînăra noastră disciplină se pune, în mod conștient, în serviciul unei astfel de cauze, al cărei scop practic este evident, ea va fi demnă să stea alături de înaintașele (științe — *n.a.*) sale... Și poate nu așa mai avea nevoie să adăog că se va ajunge la acest stadiu mai curînd prin informații precise decît prin culegeri în care muzica este « corectată » și aleasă după « regulele artei »¹... În același timp, ele « ar constitui cel mai potrivit mijloc de informare » și utilizare « pentru o renaștere muzicală »² (se referă la compoziția cultă). Dar, pentru a se ajunge la acest țel, Bartók cere ca « analogiile și interdependențele » să fie « explicate cu prudență, pe baza datelor culese după o metodă riguros științifică și a unei documentări multilaterale »³.

¹ BÉLA BARTÓK, *Pourquoi et comment recueille-t-on la musique populaire ?* (Législation du folklore musical), Genève, Archives Internationales de musique populaire, 1948, p. 7. Traducere din limba maghiară de E. Lajti.

² Idem, *Influența muzicii țărănești asupra muzicii culte contemporane*, în Bartók Béla, *Însemnări asupra cîntecului popular*, București, Editura muzicală, 1956. Prefață de Zeno Vancea.

³ BÉLA BARTÓK, *op. cit.*, p. 6

În adevăr, dacă pînă nu de mult cercetările erau circumscrise unui spațiu geografic limitat (și situația se menține încă în multe țări), urmărind descoperirea trăsăturilor specifice creației orale etnice, creație determinată de o serie de factori (psihici, economici, sociali, politici etc.), în secolul nostru specialiștii au un orizont mai larg, ei doresc să descopere elementele comune mai multor popoare, apropiate sau depărtate în spațiu, asemănările, analogiile, interinfluențele, precum și cauzele acestora.

Continuîndu-l pe Bartók, C. Brăiloiu reușește să sesizeze — pornind de la un material imens, cules din multe puncte de pe glob — universalitatea sau cvasiuniversalitatea unor mijloace de expresie, sisteme și legi de creație. « Cu cît sînt adunate mai multe documente » — scrie el, — cu atît mai mult « ne frapează și ne derutează cvasiuniversalitatea unor formule, unor combinații constante, unor desene comune, melodice și ritmice... unor locuțiuni și alocuțiuni stereotipe, apatride, ca rezultat al datelor elementare ale fizicii... cîștiguri acustice inițiale... a unor instrumente și tehnici vocale... ». Aceste « date elementare fizice au drept corolar (sau principiu) date elementare psihice, într-o foarte largă măsură universale și ele... » Apoi a trebuit ca aceste rădăcini să se înmulțească « pentru ca să devină posibilă o selecție, iar aliajele diverse și combinațiile variate să dea naștere unor forme și stiluri distincte... În țesătura acestor limbaje nuanțate se regăsesc constantele originale care, de multe ori sînt disimulate prin debit »; dar debitul este și el « cel puțin tot atît de caracteristic — după cum spune, pe bună dreptate, Hornbostel — ca și materia însăși ». Așadar — continuă Brăiloiu — « avem motive temeinice să credem că dialectele regionale, mai ales cînd urmează altora mai vechi, sînt temporare și marchează o epocă a istoriei sociale ». Cu alte cuvinte, aceste dialecte « nu reprezintă decît stabilirea unei combinații particulare, și adesea deosebit de ingenioasă, a elementelor melodice și ritmice primitive »⁴.

Încheiem aceste considerații preliminare prin observația că în folclorul muzical al fiecărui popor se pot distinge elemente străvechi (melodice, ritmice, formale), « prefabricate » — cum le numea George Călinescu — sisteme și legi de creație (de combinare a acestor elemente), pe care fiecare popor le utilizează după geniul și capacitatea sa de exprimare artistică.

În afară de cele afirmate de Brăiloiu cu privire la cauza esențială și primordială a elementelor comune din creația orală a tuturor popoarelor, pentru zona de care ne ocupăm trebuie avute în vedere și *cauzele locale*. Astfel, în zona carpato-balcanică — de care ne vom ocupa în continuare — cercetarea comparată va ține seama de dezvoltarea istorică a popoarelor actuale și a celor care au viețuit în trecut în acest spațiu geografic, de marile civilizații care au fost create aici, precum și de influențele reciproce. Prin urmare, problemele privind înrudirea folclorică a popoarelor actuale sînt strîns legate de problema moștenirii trace, a culturii greco-romane și, mai tîrziu, a celei bizantine, de rolul popoarelor slave⁵, de influența orientală (inegală la aceste popoare) și, într-o epocă mai recentă, de influența occidentului european. Deoarece studiile de folclor comparat ridică probleme de o mare complexitate, deoarece sînt încă regiuni necercetate sau din care lipsește materialul publicat, iar metoda de culegere, transcrierea pe note și sistematizarea melodiilor sînt încă foarte diferite de la un popor la altul, abordarea oricărei probleme necesită mari eforturi. Cu toate acestea, deși multe din rezultate rămîn ipotetice, ne permit totuși să ajungem la concluzii acceptabile, corespunzătoare momentului actual de dezvoltare a etnomuzicologiei noastre.

Considerăm că, pe lîngă cercetarea sistematică, comparativă a genurilor — categorii de clasificare estetică, dar și realități concrete în evoluția lor istorică —, se impune, paralel, studiul morfologiei (al elementelor) și sintaxei (sistemelor și legilor de creație).

Dintre elementele comune care ne-au atras atenția — în afară de sistemele ritmice și sonore — ne-am oprit cu precădere la *structura arhitectonică a melodiilor*, adică modul de construire a lor, de organizare și distribuire a mijloacelor de expresie melodice în cadrul discursului muzical. Bineînțeles că, în cadrul discursului muzical, elementele intonațio-

⁴ C. BRĂILOIU, *Folklore musical*, în *Musica aeterna*, Zürich, Ed. Metz, 1949, p. 277—332.

⁵ *Istoria României*, vol. I, p. 751. București, Edit. Academiei, 1960.

nale sînt în strînsă dependență de cele ritmice, modale etc., fiecare avînd funcții precise în determinarea întregului. Fără a neglija importanța acestei interdependențe funcționale, vom încerca să ne ocupăm numai de aspectul structural al folclorului (din zona sud-est europeană). Aceste structuri formale au fost elaborate și cristalizate treptat în procesul practicii colective și au o mare stabilitate. Semnificația și configurația lor au fost stabilite în decursul istoriei, deci sînt determinate social. Cu toate că, în linii mari, se evidențiază structuri generale, ele se diferențiază pe genuri. Noi ne vom ocupa numai de *structurile specifice cîntecului liric propriu-zis* (numit astfel de Brăiloiu pentru a-l deosebi de cîntecul ritual și ceremonial).

Analiza elementelor comune și a celor diferențiale din folclorul mai multor popoare trebuie să pornească de la noțiuni clare. Studiul formei arhitectonice a melodiei populare nu se referă numai la aspectul exterior, la numărul rîndurilor melodice⁶. Forma este rezultatul unui proces, o acțiune de îmbinare, alternare și succesiune a mijloacelor de expresie tradiționale străvechi, și nu un simplu cadru fix, inert. Așadar, este necesar să analizăm atît numărul rîndurilor melodice, cît și conținutul lor. Astfel, în cadrul fiecărui tip structural au luat naștere mai multe tipuri melodice care se deosebesc după :a) *dimensiunea versurilor și structura lor* (la toate aceste popoare rîndul melodic este croit pe dimensiunea tiparului metric al versului — sînt rare excepțiile); b) *structura rîndurilor melodice și tehnica de înrudire a lor în cadrul perioadei*, după anumite legi; c) *numărul și modul de grupare, repetare și succesiune a rîndurilor melodice*; d) *locul cezurii principale* — care fracționează discursul muzical în două părți egale sau inegale, simetric sau asimetric — aceasta avînd un rol structural și expresiv; e) *raportul dintre sunetele de cadență interioară* (ale fiecărui rînd melodic; ele sînt, sau nu sînt, modulante, sub aspect melodic) și *sunetul de cadență finală*; f) *elemente adăugate, cu funcție de refren sau de interjecții inițiale sau finale* (la popoarele din sudul Dunării acestea fracționează uneori chiar versul).

Din punctul de vedere al *legilor de creație comune*, cele mai des întîlnite (fără a avea o frecvență egală la toate popoarele și în toate genurile) sînt: a) *repetarea și variația* (adesea putem vorbi de un adevărat travaliu tematic, la nivelul microstructurii). *Repetarea este identică sau variată*: melodic, ritmic sau ritmic și melodic, *prin secvențare directă sau progresivă*, la același interval sau la intervale diferite în cadrul motivului sau rîndului melodic); b) *inversarea*; c) *recurența*; d) *augmentarea ritmică sau ritmică și melodică*; e) *diminuarea* (de la rînd melodic la motiv, de la motiv la celulă); f) *alternarea unui motiv cu secvența sa*; g) *imitația cu deplasarea accentelor*; h) *asocierea unui hemistih cu un refren, pentru construirea rîndului melodic* (procedeu mai frecvent la popoarele sudice); i) *revenirea unui motiv sau rînd melodic* (abba etc., ABA); j) *schimbarea locului elementelor* (în cadrul rîndului sau motivului).

Tezaurul folcloric al popoarelor din sud-estul european cuprinde două categorii de melodii, din punct de vedere al structurii lor arhitectonice:

I) *cu formă deschisă, liberă* (improvizatorică) — în care aportul interpretului este considerabil, în sensul că interpretarea echivalează aici, în adevăratul înțeles al cuvîntului, cu o recreare. (Valoarea artistică a melodiei este în directă dependență de talentul și personalitatea artistică a interpretului);

II) *cu formă închisă, fixă, strofică* — alcătuită dintr-un număr fix de rînduri melodice care se succedă în aceeași ordine. Aportul creator al interpretului este limitat la acest cadru, dar variațiile sînt uneori atît de importante, încît pot influența chiar tipul structural.

Cît privește dimensiunea melodiei, a *perioadei muzicale* sau *strofei melodice* (numită, în sudul Dunării, *melostrofă*), în afară de *formele monopartite* — cele mai răspîndite și mai frecvente — se întîlnesc și *forme ample, bipartite*, de obicei legate de diverse prilejuri (în repertoriul agrar, cel legat de evenimente importante din viața omului etc.); acestea sînt alcătuite din mai multe melodii, *fie vocale, fie instrumentale, fie vocale și instrumentale*, pe baza principiului contrastului de mișcare și de ritm. Au forma de suită, rondo etc.

⁶ Numim rînd melodic sau linie melodică fragmentul muzical care se așterne deasupra unui vers.

III) O altă categorie de melodii ale substratului sînt cele *cu refren*, fragment poetic stereotip — căruia i se adaugă un desen melodic înrudit sau nu cu restul melodiei. Refrenele se diferențiază după număr (unul pînă la trei), funcție, locul pe care îl ocupă în melodie, gradul de cristalizare și raportul cu restul discursului muzical.

Iată un exemplu de *melodie cu refrene*⁷ întîlnit la români (nr. 1), la bulgari (nr. 2), la albanezi (nr. 3) și la popoarele din Iugoslavia (nr. 4):

1. *Ms. Com.*

2. *Moț. nr. 61, p. 86*

3. *Sok. nr. 10, p. 173*

4. *Lesc. nr. 356, p. 276*

⁷ La fiecare exemplu muzical, în dreapta sus, am notat, sub formă prescurtată, colecția din care a fost luat, numărul și pagina din colecție. Vezi în continuare lista prescurtărilor:

Ms. Com. = Manuscris Emilia Comișel.

Moț. = Moțev Al., *Орнаменти в Българската народна музика*, Sofia, Издание на Българската Академия на науките, 1961.

Sok. = Sokoli Ramadan, *Folklori muzikor shqiptar (Morfologija)*, Tirana, 1965.

Lesc. = Vasiljevici M. A., *Народне мелодије лесковачко*

г краја, Belgrad, Посевна издана, книга сссххх-Музиколошки институт, книга 11, 1960.

Sang. = Vasiljevici M. A., *Народно мелоди е санџака*, Belgrad, Српска Академија наука, посевна издана, книга ССУ, Музиколошки институт, книга 5, 1953.

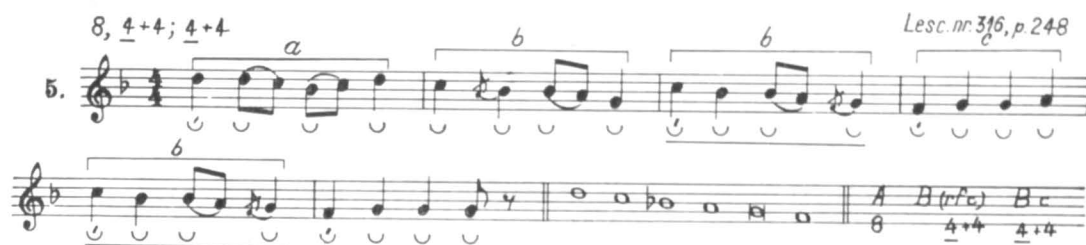
Com. = Comișel Emilia, *Folclor muzical*, București, Editura didactică și pedagogică. Ministerul Învățămîntului, 1967.

Păd. = Comișel Emilia, *Antologie folclorică din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara)*, București, Editura, muzicală a

De observat că toate exemplele au *două refrene*, așezate în același loc, după primul și ultimul rînd melodic (Arf Arf sau A rf B rf), versurile sînt octosilabice, iar dimensiunea refrenelor între 4 și 6 silabe.

Un procedeu utilizat numai în zona sudică este următorul: expunerea primului rînd melodic octosilabic, apoi formarea rîndului următor dintr-un refren tetrasilabic și cîte un hemistih din versul anterior; refrenul preia motivul melodic secund din primul rînd:

A(ab)	B(b c = 4 sil.)	B (b c)
8 sil,	rf de 4 sil.	4, 4

În categoria *melodiilor cu formă fixă* se disting mai multe tipuri de structuri, diferite după numărul și conținutul rîndurilor melodice:

a) *strofă de tip primar* — cel mai simplu tip, probabil aparținînd unui fond străvechi. Este construită dintr-un singur rînd melodic, repetat, cu variații interioare sau numai cadențiale; b) *strofă de tip binar*, compusă din două rînduri melodice diferite în conținut (A B) repetate în chip foarte variat; c) *strofă de tip ternar* — de trei rînduri diferite în conținut (A B C) și d) *strofă de tip pătrat* — de patru rînduri melodice (ABCD).

Din substratul comun fac parte două tipare metrice: *hexasilabic* și *octosilabic*, cu formele lor catalectice (de 5, respectiv 7 silabe). Versurile au următoarele trăsături caracteristice: *structură binară* și *omogenitate* (silabele din vers se grupează cîte două în picioare metrice; prima silabă este accentuată, iar a doua atonă); *izometrie* (gruparea versurilor de aceeași dimensiune într-o piesă); *lipsa strofei poetice* (versurile sînt grupate de melodie în *strofe melodice*); *începutul versului totdeauna cu silabă accentuată* — de unde rezultă lipsa anacruzei în melodie; *versul constituie tiparul pe care se aștern frazele, rîndurile melodice*, deci ele sînt delimitate de tiparul metric al versului (încep și sfîrșesc o dată cu acesta ⁸).

În afară de acest tip de vers — singurul pe care îl au românii —, popoarele din sudul Dunării cunosc și alt tip, format dintr-un număr diferit de silabe: a) *versuri de 7* (ca vers complet și nu catalectic, deci se încheie cu silabă neaccentuată), de 9, 11, 13 silabe; structura lor este, de asemenea, diferită: *structură binară, ternară sau mixtă* (amestec de picioare metrice binare și ternare: 3+3+4; 5+5+3; 4+5; 3+2+2+3; 4+3+3 etc.); b) *heterometrie* (amestec de versuri variate ca dimensiune, în același cîntec); c) *versuri acefale* (care încep cu silabă neaccentuată — rareori — avînd ca rezultat fraze anacruze); d) *fracționare mult mai variată a versurilor*, fără a impune cu necesitate rime interioare (ca în folclorul românesc); e) *intercalarea în vers a interjecțiilor sau a refrenelor* dă naștere unor fraze muzicale cu o

Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, 1964, Ed. a II-a.

Dj = Djurdjev Stoian, *Теория на Българската народна музика Ритмика и Метрика*, vol. I, Sofia, Държавно издателство «Наука изкуство», 1954.

Mak. = Vasiljievici M. A., *угословенски музички фолклор. Македон а.* vol. II, Belgrad, Просвета издавачко предузе е србије, 1953.

Gore = Vasiljievici M. A., *Народное мелоди е црнегоре*, Belgrad, Музиколошка институт. Посебна издана, 12 книга Научнодело, 1965.

Man. = Manoilvici Kosta, *Народне мелоди е из источне србије*, Српска Академија наука посебна издана, книга ССХII, музиколошка институт, книга 8, 1953.

Jug. = Vasiljievici M. A., *Југословенски музички фолклор*, vol. I, Belgrad, Просвете издавачко предузе е Србије, 1950.

În partea stîngă a portativului este notată dimensiunea versului.

Cifra subliniată corespunde refrenului.

- desparte rîndurile melodice
- ˘ reprezintă silaba accentuată
- ˘ reprezintă silaba neaccentuată
- ⌋ simbol așezat în stînga portativului, indică structura ritmului aksak.

⁸ Trăsătură ignorată de unii cercetători, ceea ce se observă în melodiile publicate și care face, dificilă analiza.

fizionomie specială. Un exemplu luat la întâmplare din folclorul iugoslav: *vers de 10 silabe* care este fracționat (probabil de melodie) în 4+6 silabe, în mijlocul cărora se adaugă un refren tetrasilabic, apoi revine versul complet – 4+4 (refren) 4+4, 10. Este posibil ca versurile să fi suferit această împărțire din cauza adaptării lor la o melodie croită pe alt tipar metric. În asociație cu melodia, versul se prezintă astfel⁹: A(ab) A(a_{tr}b_{tr}) B

4+4, 4+4 10

sil. 1-4, 4, 1-4, 4, 1-10

Lesc. nr. 348, p. 271

6.

2

vers. 1-4, rf. 1-4, rf. 1-10

A(4+4) B(4+4) C(10)

Existența acestui tip de vers s-ar putea explica și prin influențe din afară sau păstrarea unui substrat cu totul diferit de cel moștenit de la culturile vechi ale acestei zone. La aceasta se adaugă și faptul că în limbile sub-dunărene se întâlnesc silabe lungi și scurte, în afară de cele accentuate și neaccentuate, (singurele caracteristice limbii române). Consecințele acestui fapt sînt foarte mari în ceea ce privește structura ritmică a melodiilor. Iată o melodie bazată pe versuri heterometrice, cu fraze inegale:

8, 6.

Sang. nr. 121, p. 103.

7.

2

Ca element esențial comun substratului trebuie considerată și *structura rîndului melodic*. Majoritatea melodiilor sînt croite pe versuri izometrice, octosilabice, iar rîndul are *structură motivică*: este alcătuit dintr-un singur motiv repetat, cu sau fără variații (al doilea motiv poate fi inversat, secvențat etc.) sau din două motive diferite. Să analizăm comparativ următoarele melodii, din țara noastră (ex. nr. 8), Albania (ex. nr. 9), Iugoslavia¹⁰ (ex. nr. 10) și Bulgaria (ex. nr. 11);

8.

Cîntecul mirelui

Păd. nr. 307, p. 227

8.

A(ab) Av(a,b,)

8.

Sok. nr. 5, p. 172

9.

A(ab) A(a,b,)

8.

Lesc. nr. 203, p. 169

10.

A(ab) Av(ab)

8.

Mot. nr. 77, p. 98

11.

A(aa) Av(ab)

⁹ tr. așezat în partea de jos a literei mici (care reprezintă motivul) arată secvențarea lui la un interval inferior (pe altă treaptă).

¹⁰ Melodia a fost notată cu valorile reduse la jumătate.

Este interesant de semnalat că, deși toate melodiile se bazează pe un pentacord de tip major, deși au aceeași formă (AA_J), numai exemplul românesc face excepție în ce privește raportul dintre cadența interioară și cea finală (de 5ta: tr. 5,1)¹¹, în timp ce în restul melodiilor raportul este de secundă (tr. 3, 2). Toate melodiile au rînduri melodice structurate binar, dintr-un singur motiv repetat (ex. nr. 11) sau din două motive diferite (celelalte ex.). Rîndul melodic secund are aceeași structură, dar în ex. nr. 9 apare un motiv nou (c). Se constată o mai mare apropiere între melodia românească și cea albaneză, pe de o parte, și între melodia iugoslavă și cea bulgărească, pe de altă parte. Versurile sînt izometrice, iar strofa face parte din cel mai vechi strat (de tip primar). Melodiile cu strofe de tip primar se diversifică prin repetarea rîndului melodic și utilizarea unor procedee de creație variate.

Strofa de tip binar este și ea larg răspîndită în aceste țări, fără a avea însă o frecvență egală. După modul de repetare și alternare a rîndurilor melodice s-au format următoarele structuri: A A B, A BB, A B A, A A B A, A A B B, A A A B, A B A B, A B B A, A B B B. La acestea se adaugă, uneori, unul sau mai multe refrene (mediane sau finale). Așadar, strofa este construită din 2, 3, 4 (rar mai multe) rînduri melodice. După modul de relații între rîndurile melodice (înrudite prin motivul inițial sau secund, utilizarea acestuia secvențat, numai unul sau ambele, concentrarea sau amplificarea, inversarea lor etc.), se nasc tipuri melodice diverse. O relație cunoscută la popoarele balcanice, foarte frecventă și la români, constă din preluarea motivului secund al primului rînd și repetarea lui pînă la dimensiunea unui rînd. Iată spre exemplu un cîntec românesc (ex. nr. 12), unul iugoslav (ex. nr. 13), unul albanez (ex. nr. 14) și unul bulgăresc (ex. nr. 15).

8, Păd. nr. 27

12.

A (aa) B (bb)

10. Lesc. nr. 298, p. 237

18.

A (ab) B (bb)

8,9,9 Sak. nr. 39, p. 182

14.

A(ab) B(bb) Bc

err. err. (♩ = 420) Dj. p. 303.

15.

A(ab) AB (bb) B

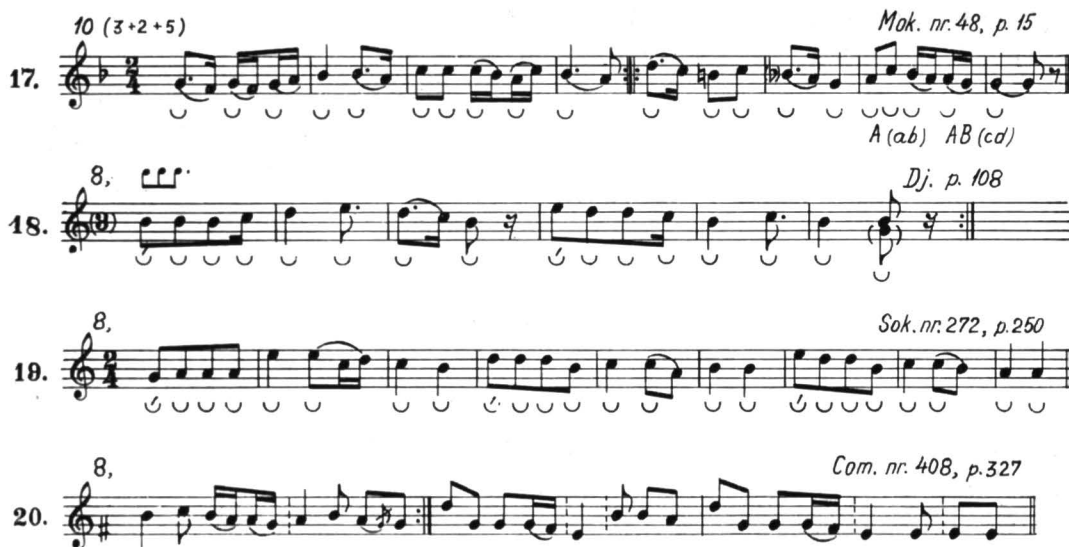
¹¹ tr. = prescurtare pentru « treaptă ».

În această categorie, la popoarele din sud, adeseori *versurile sînt heterometrice*, deci frazele sînt asimetrice (ex. nr. 16), așternîndu-se pe octo- și decasilabi:

Alte cîteva procedee cunoscute la toate popoarele: preluarea motivului din rîndul prim ($A=aa$), la care se adaugă un motiv nou ($B=ab$ sau $B=ba$); formarea frazei secunde dintr-un motiv nou ($B=bb$); fraza secundă compusă din două motive noi ($B=bc$). Alte mijloace de înrudire, la care tehnica de înlănțuire este clară în simbolurile de mai jos: $A=ab \quad B=ba$; $A=ab \quad B=bc$; $A=ab \quad B=ac$; $A=aa \quad B=bc$; $A=ab \quad B=cb$; $A=ab \quad B=cc$; $A=ab \quad B=cd$.

Ultima structură strofică pare de origine mai nouă și nu este prea răspîndită. Cîteva exemple: iugoslav (ex. nr. 17), bulgăresc (ex. nr. 18), albanez (ex. nr. 19) și românesc (ex. nr. 20).

Cea mai frecventă structură strofică o arată simbolul: $A=ab \quad B=cb$ în care, la popoarele sud-dunărene, ultimul motiv este concentrat la jumătate sau variat melodic.

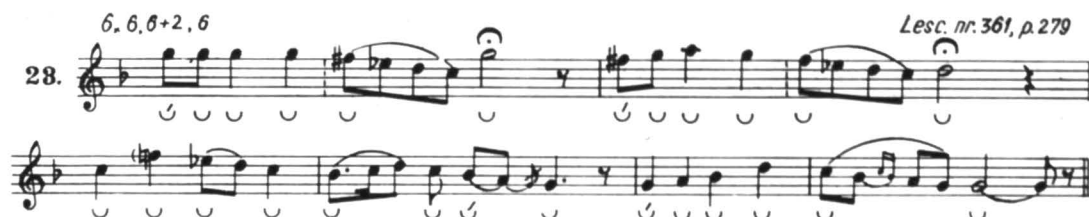
Strofele de tip *ternar* apar mai mult în cîntecele lirice de cîntec propriu-zis și par de proveniență mai nouă. Se întîlnesc următoarele structuri: ABC , $AA \quad BC$, $ABC \quad A$, $ABC \quad B$, $ABC \quad C$. În piesele mai dezvoltate se repetă două rînduri melodice: $AA \quad BC \quad C$, $AB \quad BC \quad B$, $AA \quad BB \quad C$ etc. Cîteva melodii cu strofe de tip *ternar*: din Albania: $A_{vc} = aa_{tr} \quad B = ac \quad C = da$

din România: A = ab Bac B = db C = ad_{tr}

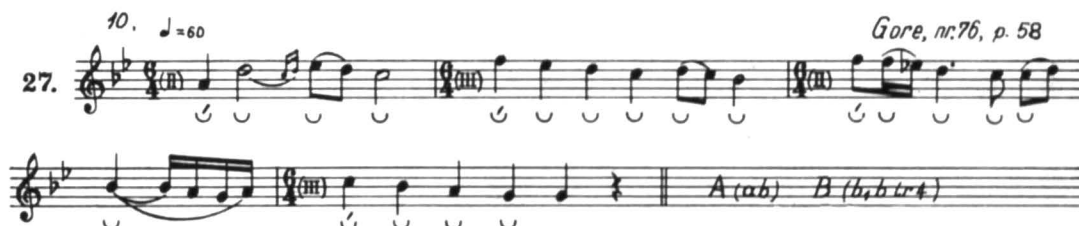
din Iugoslavia¹²: Aaa A = aa₁ B = bc C = dc

din Bulgaria: A(ab): || B(cb_{tr}) C(bd)

Un alt procedeu de înruditare este *secvențarea la intervale diverse*, cunoscut la popoarele de pe întreaga arie cercetată. Dăm câteva exemple în care este secvențat fie motivul (ex. nr. 25 din Albania, ex. nr. 26 din Bulgaria, ex. nr. 27 din Iugoslavia), fie rîndul melodic (ex. nr. 28 din Bulgaria și ex. nr. 29 din România):

¹² Am mutat câteva bare de măsură pentru a observa mai bine relația dintre melodie și vers.

8. *Maț. nr. 88, p. 109*

A A_1 tr2

28.

Com. nr. 201, p. 147-148

8.

29.

i, of, of *e, of, of*

int. A3 int. Btr4 int. Btr

$\underline{3+8}$ $\underline{3+8}$ $\underline{3+8}$

Strofele de patru rînduri diferite (ABCD) sînt rar întîlnite și au de multe ori versuri heterometrice sau un refren final. Analizăm 4 melodii: din Iugoslavia (ex. nr. 30 și 31), din Albania (ex. nr. 32) și România (ex. nr. 33):

Man. nr. 191, p. 121

30.

$A(ab) B(a,c) C(tc,d) D(d/tg)$ ¹³

7, 6.

Jag. nr. 237, p. 123

31.

8. *Sok. nr. 210, p. 236*

32.

8. *Com. nr. 448, p. 376*

33.

$A_3 B_3 C_v D$

¹³ lg. = prescurtare pentru « lărgit ».

Analiza materialului a fost făcută parțial, totuși concluziile ne dezvăluie o serie de fenomene comune folclorului din sud-estul european.

În această scurtă expunere ne-am ocupat de câteva trăsături comune și anume:

- dimensiunea și structura metrică a versului — care determină dimensiunea și structura melodiei;

- structura arhitectonică a melodiilor, cu referire numai la melodiile vocale strofice (cu formă fixă);

- legile de creație și procedeele de organizare a elementelor expresive, în cadrul perioadei muzicale.

O ultimă precizare se impune înainte de a încheia aceste sumare considerații etnomuzicologice. Elementele comune existente în folclorul zonei studiate nu umbresc trăsăturile specifice fiecărui popor în parte, însușirile sale psihice și sensibilitatea fiind determinate de condițiile de viață social-economice și politice proprii.

Aportul fiecărui popor la tezaurul culturii muzicale universale nu constă în aceste elemente comune — unele venind dintr-o perioadă străveche, antropologică, fiind înrădăcinate în conștiința psiho-fizică a omului, altele mai recente —, ci în modul de selecționare și de prelucrare a acestora; mai mult, în *crearea unor noi mijloace de expresie*, care, treptat, pătrund în tezaurul artistic universal. Este un raport dialectic între concret-național și general-universal. Genialitatea fiecăruia din aceste popoare se exprimă în modalitățile de transfigurare, după o concepție estetică și etică proprie, a ideilor și sentimentelor cu ajutorul unor imagini muzicale și literare (în muzica vocală sînt în congruență cu structura limbii vorbite). Astfel, în genul vocal de care ne-am ocupat mai înainte trăsăturile specific naționale se vădesc în *debit* (element esențial pentru creația populară — Hornbostel), în corelațiile multiple dintre text și melodie, în preferința pentru anumite tipare de formă și în conținutul care « se toarnă » în acestea, în sistemul de cadențe și de ornamentare. Se pot urmări aceste afirmații în cele trei melodii numerotate 21, 22 și 23, în care, deși se întîlnesc unele elemente aproape identice, amalgamarea lor variată generează melodii diferite, specifice popoarelor cărora le aparțin; forma arhitectonică a strofei melodice este aceeași, dar structura ei internă prezintă deosebiri.

Concluziile noastre vor fi completate pe măsura studierii și a altor aspecte ale acestei probleme.

de MARIUS TEODORESCU

Istoriografia cinematografică românească este de dată recentă. Timp de o jumătate de secol filmul s-a dezvoltat în România fără să apară, ca în alte țări, discuții în legătură cu etape deja parcurse și nici nu s-au aprins polemici în jurul vreunui ideal ori manifest artistic. Doar câțiva gazetari înregistrau din când în când în coloanele periferice ale ziarelor și revistelor prezența filmului, discutat mai mult ca fenomen social cu incriminate influențe asupra moralității sau denunțat ca sursă de perversitate a gustului public. Filmul românesc exista (sau nu exista) în funcție doar de condițiile economice. Climatul unor discuții nu se născuse și nici realizatorii înșiși nu voiau altceva decât « să facă filme ». Despre raportul acestor producții ale lor cu produsele altor ramuri ale artei nu se întrebau nici ei, nici altcineva.

Lipsind deci din discuțiile publice ca fenomen artistic, nu puțini au fost acei oameni de cultură care au aflat cu mirare că filmul românesc numără aproape șapte decenii de existență, fiind doar cu doi ani mai tânăr decât filmul francez.

De cîtăva vreme, se înregistrează însă dorința de a se întreprinde o cercetare istorică din ce în ce mai amplă pentru investigarea patrimoniului cinematografilei românești din prima jumătate a secolului nostru. Și, deși materialul documentar este încă în curs de a fi adunat, s-au manifestat și cîteva încercări de sinteză, care vor să surprindă trăsăturile cu totul particulare ale dezvoltării istorice a filmului românesc. De asemenea, în ultimul deceniu, filmologia a început să dea semne de prezență.

Prima etapă a fost în mod necesar aceea a unor discuții teoretice privind arta filmului în general, cu trimiteri la marile personalități și opere din cinematografiile străine. După aceea aria s-a restrîns, aducînd pe primul plan problema raportului dintre filmul contemporan și celelalte arte.

Există cinematografii naționale și școli cinematografice care stau sub influența marcantă a unei arte care i-a conferit esență și particularitate. Școala suedeză dintre anii 1918 și 1925 stă sub semnul literaturii, în special al cărților Selmei Lagerlöf. Cea expresionistă germană, din aceeași perioadă, sub semnul picturii.

Literatura și artele plastice sînt, alături de teatru, artele la care filmul a recurs adesea. Aceste împrumuturi i-au făcut pe mulți să considere filmul ca o formă de spectacol care — din lipsă de tradiție și de domeniu sigur — trăiește parazit pe seama acelor arte care au un caracter precis delimitat. Adaptările literare, de exemplu, au fost privite ca semnul cel mai elocvent al dependenței la care cinematograful este perpetuu condamnat.

În acest sens, nu de puține ori s-a vorbit despre inferioritatea filmului și, cu ironie,

acestui produs semiartistic, semiindustrial i s-a atribuit deviza « je prends mon bien où je le trouve ».

În ceea ce privește cinematografia românească, dacă este de remarcat prezența constantă a unei arte, atunci e cea a literaturii, ecranizările fiind în trecut, ca și astăzi, sursa principală de inspirație.

La început, împrumutul direct a fost motivat de lipsa scenariilor și de absența unei preocupări a scriitorilor de a lucra pentru film. La loc de cinste în preferințele cineaștilor noștri a stat opera lui I. L. Caragiale, proza autorilor Ion Slavici, Liviu Rebreanu, Titus Popovici, precum și povestitorii moldoveni Mihail Sadoveanu și Ion Creangă.

O parte a criticii, formată la tradițiile sigure ale artelor majore, a încurajat orientarea filmului către literatură din prejudecata că, fără asemenea transfuzie, filmul românesc riscă să rămână o artă inferioară.

S-au ivit însă, foarte curînd, polemici legate de problema fidelității față de originalul literar. Tratarea liberă, folosirea sursei literare doar ca pretext, a fost denunțată ca o impietate. În discutarea unor filme ca *Moara cu noroc* (V. Iliu, 1956) sau *Ciulinii Bărăganului* (Louis Daquin, 1957), mulți dintre criticii și-au bazat aprecierile pozitive pe constatarea că respectivele filme au căutat echivalentele vizuale ale prozei lui Ioan Slavici sau Panait Istrati și s-au plasat în sfera unei inatacabile fidelități față de originalul literar, față de spiritul operei de bază și față de stilul autorului respectiv.

Dar, în ciuda suspiciunii și a rezervelor filologilor, au existat și tratări libere, prelucrări personale ale unor regizori pentru care opera literară a constituit doar un punct de pornire. Așa a fost cazul filmului *Viața nu iartă* (Iulian Mihu – Manole Marcus, 1960), care reunea într-o narațiune unitară trei povestiri ale scriitorului Alexandru Sahia. Povestirea filmică a lui Mihu și Marcus dobîndea un alt stil decît cel al prozatorului.

Recurgînd în mod repetat la *flash-back*, îmbinînd grotescul cu tragicul și dînd plasticii imaginii o tentă expresionistă, filmul nu mai păstrează nici caracterul de reportaj al uneia dintre povestiri (« Pe cîmpia de sînge a Mărășeștilor »), nici superficialitatea analizei psihologice din nuvela « Întoarcerea tatei din război ». Filmul lui Mihu și Marcus este un pamflet tragic. Formula poate părea ambiguă, raportată la formulele « consacrate », sau chiar improprie pentru cel care nu sesizează caracteristica principală a filmului, și anume îmbinarea permanentă dintre notația sarcastică și evoluția către deznodămîntul tragic, proiectarea destinului tragic al unui artist pe fundalul unei societăți redată cu accentuate deformări caricaturale.

Iulian Mihu și Manole Marcus n-au dorit nici o clipă să creeze o corespondență figurativă a textului literar, ci au realizat o operă personală, al cărei punct de pornire se află numai accidental în proza lui Alexandru Sahia. Rezultatul nu este de consemnat numai pe planul independenței actului de creație, ci și pe acel al plusului de putere de convingere și de emoționare pe care-l are filmul în raport cu mai palidul text al lui Sahia.

La fel s-a întîmplat și cu filmul lui Ion Popescu-Gopo *Harap Alb* (1965), care păstrează numai cîteva elemente ale basmului lui Ion Creangă, în rest materialul fiind modelat în maniera personală a regizorului. Trebuie menționat că este singura dată cînd Gopo a apelat la o sursă literară și, pentru a fi consecvent cu el însuși, a simțit nevoia să evadeze din limitele textului, să preia doar cîteva motive și « să se joace », recompunînd altfel povestirea și colorînd-o cu umorul care îi este caracteristic, cu totul diferit de cel al povestitorului moldovean.

Filologii puriști, care s-au dus la cinema ca să vadă stilul verbal inimitabil al lui Creangă, au fost indignați. La fel s-a întîmplat și în cazul ecranizării romanului istoric al lui Mihail Sadoveanu *Neamul Șoimăreștilor* (Mircea Drăgan, 1964). Din nou se apelase la un scriitor consacrat ca un mare stilist și din nou filologii au fost dezamăgiți: regizorul nu păstrase din roman decît substanța epică... Întocmai ca și în cazul lui *Harap Alb*, o parte a criticii refuza să-i acorde realizatorului dreptul de a lua din opera literară doar unele motive, nu-i acorda libertatea de a nu se limita să transcrie în imagini animate romanul clasicului nostru. Idolatria față de textul literar a generat și la noi, ca și aiurea, multe discuții bizantine.

Faza a doua: s-a constatat că din colaborarea cu literatura, fie epică sau dramatică, rezultă de regulă filme cu o tematică orientată spre oglindirea unor epoci trecute. A început atunci ofensiva pentru restabilirea independenței filmului față de literatură și indicarea actualității ca sursa cea mai potrivită pentru inspirația scenariștilor și a regizorilor.

Dar redescoperirea și propovăduirea independenței filmului n-a coincis cu apariția filmelor *filme*, care să nu datoreze nimic nici literaturii, nici altor arte.

Partizanii filmului pur subliniau la orice ocazie că marile filme, cele care reprezintă cu adevărat arta cinematografică, nu pornesc de la surse literare: *Crucișătorul Potiomkin*, *Goana după aur*, *Hoși de biciclete* și altele n-au în spatele lor opere consacrate de critică. Pledînd cauza cinematografului care nu trebuie să devină o anexă a literaturii, acești critici au evidențiat din producția recentă *Lupeni '29* (Mircea Drăgan, 1962), *Anotimpuri* (Savel Stiopul, 1963) sau *Duminică la ora 6* (Lucian Pintilie, 1965), care n-au mai recurs la inspirația livrescă.

Apelurile de a se persevera pe acest drum s-au înmulțit în anii din urmă, devenind un refren familiar al presei cinematografice, care protestează ori de cîte ori se mai înregistrează o nouă ecranizare.

Prin împingere la absurd, o dată cu izolarea completă a filmului de literatură, s-ar ajunge de fapt la negarea bazei dramaturgice, a scenariului, care va opera totdeauna cu elemente comune multor genuri literare. Poziția aceasta a mai fost predicată și teoretizată și în trecut, în special de Dziga Vertov și de cei care aveau la teoriiile Kinoglazului. Dar n-a fost decît un experiment, care a dat unele rezultate utile fără a reuși să devină unica soluție, așa cum l-au dorit Vertov și ceilalți.

O încercare demnă de interes o reprezintă filmul regizorului Mircea Săucan, *Țărnuț* n-are sfîrșit (1962), gîndit ca un poem vizual, debarasat de orice reziduu literar și realizat deci fără scenariu preexistent. Filmarea s-a bazat pe improvizație, pe soluții născute la fața locului, în contact direct cu ambianța și cu interpreții. Filmul conține multe cadre excelente, soluții ingenioase de mizanscenă și montaj, dar nimic nu se încheagă și nu duce la o operă unitară. Experimentarea artistică a născut aici incoerența, lipsa de finalitate, și filmul plutește în zonele unei poezii vizuale ermetice sau ale unei comunicări cifrate. Defectul de bază al filmului izvorăște din faptul că s-a vrut cu orice chip a fi o demonstrație. Numai că ori de cîte ori opera de artă capătă ostentativ caracterul unei demonstrații, ea încetează de a mai fi operă de artă.

Pretenția de a face *cinematografie pură* ar împinge arta filmului spre epuizare, după cum imboldul de a se adresa cu precădere literaturii, ar transforma-o într-o manifestare anexă, cu scopuri pur ilustrative și de popularizare.

Dar chiar și partizanii filmului complet detașat de literatură sau teatru nu pot nescoti influența reciprocă existentă între diferitele arte. Chiar dacă nu se inspiră direct din vreo operă literară, nu se poate nega sau interzice filmului de a se lăsa influențat de literatura modernă. Ea este prezentă și în filme realizate după scenariile originale, ca *Anotimpuri*, *Duminică la ora 6* sau *Diminețile unui băiat cuminte* (Andrei Blaier, 1966).

Influența directă sau indirectă a literaturii a încurajat de multe ori folosirea figurilor de stil (comparația, elipsa, simbolul, metafora, hiperbola), ceea ce a sensibilizat modul de exprimare cinematografică. Ori asta evidențiază că, pînă la un punct, există analogii de procedee artistice, fie între film și literatură, fie între film și artele plastice.

În cazul unor filme ca *Setea* (Mircea Drăgan, 1960), *Străinul* (Mihai Iacob, 1963) sau *Desfășurarea* (Paul Călinescu, 1954), influența prozei lui Titus Popovici și Marin Preda a fost directă, deși filmele citate nu se încadrează perfec în categoria ecranizărilor. Dar conciziunea stilului lui Marin Preda, de pildă, și viziunea sa precisă asupra satului românesc contemporan s-au transmis și filmului lui Paul Călinescu, înscriindu-l ca o primă reușită în oglindirea realistă a vieții țaranului român. Literatura lui Marin Preda nu mai are nimic din sentimentalismul romanțios al literaturii sămănătoriste și al prozatorilor care au explorat filonul idilic și pitoresc al satului românesc. Este o proză aspră, netă, iar filmul *Desfășurarea* are și el, în mod vizibil, aceeași tentă ca și proza lui Marin Preda.

Stilul lui Titus Popovici este mai impetuos, uneori mai liric, iar alteori mai sarcastic, îmbinând filonul epic cu preocuparea pentru analiza psihologică. Cărțile lui au generat două filme valoroase, dintre care *Setea* duce mai departe reușitele filmului *Desfășurarea*, adăugându-i o nouă dimensiune. Acțiunea petrecându-se într-o epocă plină de frământări revoluționare, într-un moment de răscruce, și filmul este mai dinamic decât *Desfășurarea*, plin de forță, cu o cuprindere largă a momentului istoric.

Străinul a invitat la un nou tip de analiză psihologică, în directă legătură cu evoluția fenomenelor sociale, creînd mai ales imaginea unui intelectual tînăr care se resimte, în evoluția lui, de toate impulsurile evenimentelor istorice.

În filmele citate mai sus se poate desprinde o schimbare de viziune care reprezintă o evoluție petrecută paralel și în cinematografie și în literatura noastră.

Filmele de lung metraj ale lui Ion Popescu-Gopo sînt și ele însușite de modalitățile noi ale literaturii contemporane, deși Gopo face parte dintre regizorii preocupați în primul rînd de soluțiile figurative. Dar, după modelul prozatorilor moderni, Gopo renunță, de regulă, la construcțiile elaborate după criterii tradiționale.

Există o generație de tineri prozatori al căror stil, cînd este discutat, este evidențiat ca fiind caracterizat prin folosirea unor elemente ale limbajului cinematografic: prezența tehnicii montajului, răsturnări de cronologie, notații concise care sugerează mizanscena sau chiar cadrele. Despre această proză — și la noi, ca și în alte țări — se spune că a fost probabil scrisă în vederea unor ulterioare transpuneri cinematografice. Unii dintre acești scriitori au un stagiul în cinematografie, mai bogat sau mai puțin bogat în scenariile originale. O parte au fost realizate, altele nu, cele din urmă devenind deseori punctul de plecare al unui scurt roman sau al unei nuvele, care au păstrat caracteristicile scenariului cinematografic.

Despre influența pe care o exercită filmul asupra romanului modern s-a scris pînă acum foarte mult, cu referiri mai ales la prozatorii americani. Ea probează că relația film-literatură nu se face unilateral și nu duce la înfeudarea cinematografiei și că este firesc să se vorbească mai degrabă despre influență și împrumuturi reciproce. Lucrul acesta nu dovedește altceva decât că filmul a ajuns o artă majoră și că a intrat într-un dialog natural cu celelalte arte.

Relația filmului cu teatrul este la fel de complexă și de controversată ca și raportul cu literatura. André Bazin spunea: « Il a toujours été tentant pour le cinéaste de photographier le théâtre, puisque celui-ci est déjà un spectacle ; mais on en connaît le résultat... »¹.

S-a discutat adesea despre dubla origine a spectacolului cinematografic: una, tributară teatrului, reprezintă calea pe care s-au angajat la începutul secolului Méliès și *Les Films d'Art*; cealaltă descinde din scurtele benzi ale lui Lumière și se adresează direct realității imediate.

Pe treapta cea mai de jos a relației film-teatru se înscrie fotografierea brută a spectacolului teatral, despre care vorbea și Bazin și care duce la categoria « teatru filmat ».

În cinematografia noastră ea n-a generat decât opere ca *O scrisoare pierdută* (V. Iliu — Sică Alexandrescu, 1953), după spectacolul Teatrului Național din București cu piesa lui I. L. Caragiale, și *Bădăranii* (Gh. Naghi — Sică Alexandrescu, 1960), care « pune în conservă » pentru posteritate unul dintre cele mai apreciate spectacole din repertoriul Naționalului bucureștean.

Celebrul 702, după piesa omonimă a lui Al. Mirodan, se plasează la jumătatea drumului dintre cinematografierea unui spectacol teatral și adaptarea cinematografică. Transpunerea ar fi implicat folosirea unor modalități noi de povestire și de construcție dramatică diferită față de textul inițial; filmul amintit se menține însă într-o zonă incertă, fără o intenție precisă de tratare a materialului literar, combinînd soluțiile cinematografice cu reproducerea corectă a textului.

Un aspect mai important în relația dintre filmul românesc și teatru s-a manifestat într-un alt domeniu. Tradițiile dramei istorice, cultivată cu pasiune în a doua jumătate a

¹ Henri Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma*, Ed. du Cerf, Paris, 1960, vol. II.

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, au dus la încercarea de creare a filmului istoric național.

Prima tentativă, din anul 1912, aparține lui Grigore Brezeanu, care a avut ambiția să reconstituie epoca și episoadele legate de evenimentele din 1877: *Războiul pentru independență*. Au urmat apoi *Cetatea Neamțului* și alte filme, în special între anii 1923 – 1930, dar posibilitățile tehnico-materiale ale cinematografilei noastre de atunci s-au dovedit insuficiente pentru asigurarea condițiilor necesare genului, iar speranțele cineaștilor români de a da echivalentele cinematografice ale dramei istorice au rămas neîmplinite.

În anii din urmă, filmul istoric a renăscut, dar de data aceasta mai puțin sub zodia dramei istorice cît mai degrabă sub influența filonului epic din romanele sadoveniene ori a povestirilor consacrate haiducilor.

Contribuția teatrului s-a menținut în cinematografia noastră în special prin adaptările unor comedii: piesele lui I. L. Caragiale *O noapte furtunoasă* (Jean Georgescu, 1942) și *D-ale carnavalului* (Naghi-Miheles, 1958), ale lui Mihail Sebastian, *Ultima oră*, devenită în versiunea filmică *Afacerea Protar* (Haralambie Boroș, 1955), și *Steaua fără nume* (Henri Colpi, 1966), ori comediiile lui Tudor Mușatescu *Visul unei nopți de iarnă* (Jean Georgescu, 1946) și *Titanic vals* (Paul Călinescu, 1964).

Influențarea filmului românesc de către teatru este de discutat însă și sub un alt aspect: folosind numai actori de teatru și uneori și regizori de teatru, se evidențiază caracterul teatral al multor mizanscene și al interpretării actoricești. Este adevărat, sîntem în prezența unui teatru modern, sobru, dar totuși teatru! Acesta s-a întîmplat mai ales în filmele care au folosit excesiv dialogul sau în comediiile cinematografice care au apelat la *quiproquo* – *Nu vreau să mă însor, Alo, ați greșit numărul!* și altele. Acestea nu se mai inspirau din texte destinate scenei, dar tehnica scenariilor nu diferea prea mult de aceea a unor piese în mai multe tablouri.

Gopo, care n-a pus în filmele sale de lung metraj accentul pe dialog, păstrînd tradiția comicului pur vizual, a scăpat acestei categorisiri. El recurge la elementele comicului burlesc. Exemple se pot da nenumărate. De pildă, în *Harap Alb*, cînd Făt Frumos se repede asupra adversarului său cu spada în mînă... nimerește într-o fîntînă! Sau apariția fiului de împărat în pantaloni scurți și care, atunci cînd taică-su se înfurie și strigă la el, se sperie și cade pe jos, ca în tradiția farsei cinematografice sennettiene. Publicul a reacționat cu aceeași spontaneitate și rîsul s-a declanșat la fel ca pe vremea lui Mack Sennett.

Dacă în comedia cinematografică românească s-au păstrat, de regulă, modalitățile comediei teatrale – și cînd era vorba de adaptări, și atunci cînd filmele se bazau pe scenarii originale –, Ion Popescu-Gopo și Geo Saizescu (*Un suris în plină vară*, 1964) se refuză în general unei asemenea soluții, cultivînd gagul vizual și sonor, ca în bunele timpuri ale comediiilor burlești.

Dar și în discutarea relației teatru-film trebuie observată o influențare reciprocă. Indirect și pe neobservate, filmul a schimbat mult factura mizanscenelor teatrale și a simplificat stilul interpretativ al actorilor. Pentru mulți dintre ei, să li se spună că au jucat simplu, ca într-un film, reprezintă o rivnită laudă.

Cîteodată, spectacolele de teatru îmbracă forma unui spectacol cinematografic, tinzînd atît către reprezentația continuă, prin suprimarea antractelor, cît și către o punere în scenă desfășurată cu dese treceri în locuri de acțiune foarte diferite, corespunzătoare trecerilor prin montaj între secvențele unui film. O asemenea formulă a fost adoptată de Teatrul Național din București la spectacolul *Vedere de pe pod* (regia Sică Alexandrescu). Se folosea nu numai mutarea rapidă a acțiunii dintr-o ambianță în alta sau desfășurarea spectacolului fără întreruperi, ci și forme de expresie specific cinematografice, cum sînt deschiderile sau închiderile imaginii prin întunecare, la începutul și la sfîrșitul unor scene, sau ilustrația muzicală utilizată după modalitățile în care ea este folosită în film.

În punerile sale în scenă, Liviu Ciulei se revează și el influențat de film, după cum în recentul său film *Pădurea spînzuraților* mizanscena are o notă de teatralitate, integrată însă perfect unui riguros stil vizual. La fel și în creația altor regizori de teatru (Sorana Coroamă, Horea Popescu, Lucian Giurchescu) se poate observa o preocupare pentru

cursivitatea desfășurării spectacolului după modalitățile cinematografice, cu momente compuse scenic ca pentru puneri în cadru, plastica acestora amintind de expresivitatea imaginii cinematografice. Mizanscenele Soranei Coroamă, în spectacole ca *Petru Rareș* sau *Hora domnițelor*, au reale virtuți cinematografice.

Filmul și artele plastice utilizează elemente comune — punerea în cadru prin delimitarea cuprinderii unui moment sau a unui fenomen, compunerea elementelor pentru redarea senzației de spațiu, elemente de lumină, dirijarea privirii către un centru principal de atenție, iar în ultimele trei decenii culoarea. Și filmul, și pictura au la bază exprimarea prin imagini (« filmul, artă figurativă »). Această comunitate nu justifică însă o discuție privind dependența filmului față de artele plastice, după cum nici problema totalei lui izolări nu se poate pune.

Henri Lemaître spune, în cartea sa « *Beaux-arts et cinéma* »: « ... la fameuse question de la spécificité du cinéma, notion confuse s'il en fut et qu'en tout cas il ne conviendrait guère d'interpréter comme impliquant une sorte d'autonomie esthétique à laquelle aucun art ne peut prétendre absolument... »².

Asupra filmului românesc, artele plastice au exercitat în genere o redusă influență. Excludem, bineînțeles, din discuție categoria *filme de artă* și cele două moduri generale de înțelegere a acestui gen: filmele la care predomină caracterul ilustrativ și care se rezumă la un fel de album de imagini, nu prea diferit de o proiecție cu diapozitive, și, a doua categorie, filmele care se aventurează spre o interpretare a unui fenomen artistic ori încearcă o incursiune în procesul de creație al unui artist.

În sprijinul acestei diferențieri se pot da câteva exemple din cinematografia mondială, dintre care cele mai cunoscute sînt cele două filme consacrate lui Pablo Picasso, unul realizat de italianul Luciano Emmer, al doilea de H. G. Clouzot (*Misterul Picasso*), fiecare corespunzînd cîte unei categorii. Primul este o expunere ilustrativă, al doilea o analiză a modalităților de expresie ale marelui pictor.

În cazul filmelor românești, majoritatea filmelor de artă se înscriu în seria documentarelor care utilizează pictura sau sculptura doar în vederea reproducerii și popularizării lor prin intermediul imaginii cinematografice. Există o serie bogată de filme inspirate din operele pictorilor Nicolae Grigorescu, Luchian, Th. Aman și alții, din picturile murale ale bisericilor din Nordul Moldovei ori, recent, din opera lui Brâncuși. În cel de-al doilea gen, este de citat filmul regizorului Erich Nussbaum consacrat pictorului Ciucurencu, în care se caută să se pătrundă dincolo de aspectul imediat al picturii și al stilului foarte personal al lui Ciucurencu, se întreprinde o scurtă analiză a modului de gîndire artistică a pictorului.

Nu trebuie să se neglijeze însă total influența pe care pictura a exercitat-o indirect asupra filmului artistic românesc. Poezia uneori stranie, alteori aspră a peisajului din filmele lui Victor Iliu (*Moara cu noroc* și *Comoara de la Vadul Vechi*) poate fi raportată la gustul pentru peisaj al picturii românești. De altfel și regizorul însuși practică desenul și grafica, e drept nu în mod public, ci ca « un violon d'Ingres ».

Filmele noastre nu manifestă deseori preocuparea de a compune cadraje în chip riguros, după stilul și regulile de compoziție ale unei anumite școli picturale. Nu avem exemple similare cu *Chermesa eroică* a lui Feyder ori cu *Romeo și Julieta* al lui Renato Castellani. Dar nu este mai puțin adevărat că și în filmul românesc, mai ales în cel de animație, se simte astăzi influența picturii și a graficei moderne. Filmul de animație, chiar după acceptarea includerii elementului sonor, rămîne o artă care se exprimă esențialmente prin mijloace vizuale. De aceea el este și domeniul în care se manifestă cel mai direct relația cu artele plastice și influența certă a acestora din urmă.

Filmul românesc de animație și îndeosebi filmele de desene animate (Ion Popescu-Gopo, Liviu Ghigoș, Musteștea, O. Vărășteanu ș.a.) au o factură modernă a desenului, care amintește în permanență de desenul și pictura contemporană. Regizorii menționați nu sînt tributari stilului clasic, disneyan, ci se evidențiază prin utilizarea culorii și a dese-

² Henri Lemaître, *Beaux-arts et cinéma*, Ed. du Cerf, Paris, 1956.

nului în spiritul picturii și graficei moderne. Cinepictura lui Sabin Bălașa, în *Picătura și Orașul*, deschide perspective noi pentru animația românească și atrage atenția asupra prezenței unui cineast cu o deosebită sensibilitate și profunzime a gândirii.

O altă încercare interesantă a apărut în filmul artistic de scurt metraj *Politică cu delicatese* (Haralambie Boroș, 1963). Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, regizorul a refuzat să-și plaseze acțiunea într-un cadru tradițional realist, în care decorurile de epocă să fie cît mai minuțios reconstituite. El a adoptat calea stilizării și a recurs la scenografia picturală, ca în filmele expresioniștilor, cerînd scenografului său Piliuță decoruri ostentativ picturale, deformări de linii și accente caricaturale ori detalii care echivalau cu un gag vizual: pisica pe care o gonește patronul băcăniei este desenată pe perete; la fel ceasul și chiar unii dintre invitații de la petrecere. Efectul obținut a fost o participare efectivă a întregii plastici a filmului la intenția de satiră a regizorului, opera cinematografică nepierzînd nimic din caracterul realist, sporindu-și însă tonul caustic.

Culoarea a debutat în cinematografie ca orice inovație formală: mai întîi cu aspect de noutate tehnică, abia mai tîrziu devenind un mijloc de expresie artistică. În anii din urmă s-a reluat discutarea problemei culorii în film, vorbindu-se despre paleta stilizată, despre filme care utilizează culoarea în mod pictural ș.a.m.d. S-a arătat că cele mai reușite filme în culori nu sînt cele care s-au mulțumit să reproducă din natură culorile așa cum sînt ele, ci acelea în care a intervenit o concepție plastică precisă, care a selecționat culorile, le-a compus și a stilizat imaginea, tinzînd către soluții picturale.

Aici nu trebuie văzută din nou o dependență a filmului față de o altă artă. Imaginea filmelor din categoria amintită mai sus nu este de fapt pictură animată, ci, mai corect spus, rezolvă în mod artistic problema culorii în film. Secvențe întregi din *Le bonheur* (Agnès Varda), mai ales scenele din pădure și cele de pe malul iazului, sînt valoroase nu pentru că amintesc de pictura impresionistă, ci pentru că imaginea reușește să transmită, o dată cu poezia ambianțelor respective, în anumite momente ale zilei sau ale unui anotimp, și ideile sau sentimentele regizoarei. Agnès Varda nu s-a rezumat să imprime fotografic clișee din natură, ea a uzat de toate mijloacele tehnice-artistice de care dispune filmul pentru a realiza o imagine care să trezească emoții estetice.

În același sens, s-au făcut și în filmul românesc cîteva tentative care, sperăm, vor fi dezvoltate în viitor. Chiar de la documentarul *Toamna în Deltă* (Paul Călinescu, 1951) și de la filmul artistic *Nufărul roșu* (Gh. Tobias, 1955) — primele filme în culori ale cinematografiei noastre de după 23 august 1944 — sînt de evidențiat cîteva reușite, ca: depărtarea imaginii de clișeul fotografic naturalist, selecția și compunerea culorilor în cadru. Recent, *Neamul Șoimăreștilor*, *Harap Alb* și *Amintiri din copilărie* au reluat experiențele, vădînd la realizatorii noștri permanența acestei preocupări.

De fapt s-ar putea vorbi despre preocuparea de picturalitate nu numai în filmul artistic, și mai ales în cel în culori, dar și în filmul documentar și în filmele alb-negru. Numeroase secvențe din *Anotimpuri*, *Duminică la ora 6* sau *Primăvara fierbinte* (Mircea Săucan, 1960), ori din recentul documentar *Stuf* (Titus Mesaroșiu, 1966) cuprind cadre de adevărată virtuozitate, imaginea ridicîndu-se la nivelul unor reale valori plastice.

Înainte de a încheia acest rapid tur de orizont asupra relațiilor dintre filmul românesc și celelalte arte, cîteva cuvinte despre raporturile sale cu muzica.

Spre deosebire de alte cinematografii (austriacă, germană, americană), filmul românesc n-a generat filme muzicale³, filme-operetă, comedii muzicale, filme de music-hall. Muzica a fost prezentă doar ca ilustrație de fond, servind de acompaniament unor secvențe lirice sau dramatice.

Și aici sînt de observat două etape, caracteristice evoluției filmului românesc. În primii ani (cam între 1950 și 1955), colaborarea dintre compozitor și realizatorul filmului genera o muzică independentă, fără nici o contingență de intenții sau manieră între concepția regizorală și cea a compozitorului. Se citează, ca amuzament, cazul unui regizor român

³ O excepție este *Darclée* (Mihai Iacob, 1960), film biografic-muzical consacrat mării cîntărețe de operă Hari-

cleia Hartulary-Darclée.

care, în absența compozitorului, a montat singur bucățile muzicale, dar le-a încurcat. Fragmentul al șaptelea l-a montat la începutul filmului, muzica « dramatică » din final a con-jugat-o cu o scenă de dragoste, iar pasajele lirice în intenția compozitorului însoțeau momen-tele de tensiune. La proiecție, compozitorul s-a luat cu minile de cap, protestînd vehement, dar toată lumea a fost de acord că « merge și așa ».

La asemenea filme, de cele mai multe ori, după premieră, partitura muzicală era reluată și, cu foarte puține modificări, executată în concerte publice sub formă de suite (vezi suitele *Mitrea Cocor* sau *Munții Apuseni*).

Dar, din fericire, se pot cita și cazuri cînd colaborarea regizor-compozitor a dus la un alt gen de muzică. La filmele lui Gopo, compozitorul Dumitru Capoianu nu scrie muzică ilustrativă și nici muzică independentă. Fragmentele sale muzicale nu sînt decît o *tratare muzicală a coloanei sonore*, cu toate efectele sau mai bine spus utilizînd întreaga gamă a posi-bilităților tehnico-artistice (reverberații, distorsionări, zgomote imitate muzical sau zgo-mote truate și apoi integrate muzicii etc.). Muzica lui Capoianu scrisă pentru film nu poate fi ascultată pentru că, în sine, ea nu este inteligibilă dacă este desprinsă de coloana-imagine a filmelor pentru care ea a fost destinată.

Un alt exemplu îl oferă partitura muzicală scrisă de Theodor Grigoriu pentru filmul *Erupția* (Liviu Ciulei, 1957). Pasajele muzicale erau perfect încorporate respectivelor momente de spectacol mai ales atunci cînd tindeau să participe, alături de imagine, la crearea unei anumite atmosfere sau a unor senzații pe care imaginea singură nu le transmitea. Desfăcute de această sudură cu imaginea, respectivele fragmente muzicale nu au în sine nici o valoare.

Urmărită în corelațiile sale firești cu evoluția celorlalte arte, cinematografia româ-nească a marcat o ascendentă individualizare. Ea a împrumutat, asimilîndu-le, elemente specifice altor arte, fără a pierde din vedere căutarea continuă a însușirii și a folosirii mijloa-celor sale specifice de expresie. Influența reciprocă, departe de a fi un motiv de incriminare, este o dovadă grăitoare a complexității fenomenului artistic contemporan, pe de o parte, și a lentei elaborări a unui stil al cinematografiei noastre naționale, pe de altă parte.

Această complexitate trebuie avută în vedere atunci cînd se angajează discuții teore-tice și, mai ales, cînd se caută să se ajungă la unele concluzii asupra filmului românesc, contemporan la capătul a două decenii de activitate. Simplificările metodologice își au utilitatea lor, dar cînd sînt absolutizate pot duce la concluzii pripite și false, care nu sînt de folos nici uneia dintre arte și îndeosebi cinematografiei noastre.

De aceea ni se pare gratuită orice teoretizare care tinde să separe complet evoluția fil-mului românesc de evoluția celorlalte arte și să analizeze fenomenul cinematografic strict în numele *filmului pur*.

TURNEELE LUI ZAHARIA BÂRSAN ÎN TRANSILVANIA (1906—1913)

de MARGARETA ANDREESCU

Șirul marilor turnee de teatru în Transilvania — acțiuni culturale temerare cu profund răsunset și urmări concrete în viața social-culturală a românilor din această provincie — se încheie, după cum se știe, cu cel de-al doilea turneu al lui Mihail Pascaly din anul 1871. Fany Tardini-Vlădicescu, Mihail Pascaly, Matei Millo — chintesență a artei teatrale românești din acea epocă — au fost fără îndoială și ctitorii virtuali ai teatrului românesc din Transilvania. Fiecare spectacol al lor, prin înalta-i ținută artistică, prin fervoarea cu care transmitea spiritul limbii și literaturii românești și — implicit — stimula conștiința și mândria națională, a constituit un impuls pentru inițiative proprii și timp de aproape patru decenii a fost modelul și termenul de comparație pentru ceea ce românii transilvăneni concepeau ca noțiune a teatrului românesc.

Faptul că acești premurgători au deschis drumul și altor formații care s-au succedat cu intermitențe pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea (I. D. Ionescu, Ion Baciș Muntenescu, Gherman Popescu, Gheorghe și Maria Alexandrescu, Maria și Constantin Petrescu din Craiova, Zaharia Burienescu, Agatha Bîrsescu) își are desigur însemnătatea sa. Mai importantă ne apare însă în perspectiva istorică efervescența căreia turneele lor, mai ales acelea ale lui Millo și Pascaly, i-au dat naștere în viața culturală a Transilvaniei.

Intelectualii români sînt stimulați în idealul lor de propagare a limbii și culturii românești, a ideii de unitate națională și, în condițiile unei disponibilități mai accentuate, manifestată de marea majoritate, ei desfășoară o largă acțiune culturală. Teatrul de diletanți va fi una din pirghii; formațiile existente iau avînt, altele noi se creează și întreprind turnee în cursul verii. Tineri transilvăneni entuziaști, după ce-și însușesc o oarecare formație actricească pe lîngă trupele venite din țară, se manifestă cu inițiative personale, ca Iuliu C. Lugojeanu, dar mai ales G. A. Petculescu (George Petcu)¹, care a înființat și condus — luptînd cu greutate nesfîrșite — vreme de un deceniu (pînă în 1889) o companie teatrală².

Numai la un an după primul turneu al lui M. Pascaly problema teatrului românesc depășește limitele unor postulate. Prin acțiunea unor fruntași ai intelectualității române, ea devine — cu sau fără voia oficialității — o chestiune publică, parte integrantă a politicii culturale a statului austro-ungar. Ideea întemeierii teatrului național, lansată de *Familia* lui Iosif Vulcan în 1868, nu va găsi o soluționare imediată, dat fiind că în debaterile parlamentare din 10—12 februarie 1870 nu s-a obținut subvenția solicitată. Dar, după o serie

¹ Maria Protase, *Contribuții la istoria teatrului românesc: bîndășeanul G. A. Petculescu*, în *Studia Universitatis Babeș Bolyai*, Cluj, Series Philologie, 1967, fasciculus I.

² Cu ocazia turneului condus de Victor Antonescu (1913), unul din articolele apărute în presă evocă figura lui Petculescu. V. Moldovan amintește în încheiere: «Și

idealistul de acum 30 de ani a trebuit să plătească cu amare deziluzii și cu jertfrea întregii sale averi îndrăzneala de a fi încercat a face artă dramatică românească în Ardeal înainte de a fi sosit împlinirea vremii» (Dr. V. Moldovan, *Trupa Antonescu*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1913, 10/23 octombrie).

de acțiuni pregătitoare³, la 4 și 5 octombrie 1870 are loc la Deva Adunarea generală constitutivă a societății⁴.

Primul pas oficial pentru crearea teatrului românesc a fost făcut. Consemnarea fugară a acestui eveniment, ca și a celorlalte strădanii, nu vrea să omită nici greutatea, nici lipsa de sprijin sau răceala pe care entuziaștii patrioți și oameni de cultură le-au întâmpinat. Și oricât de obiectivă ar fi fost, în condițiile politice date, ivirea ideii de teatru național, amintirea marilor turnee ale lui Pascaly și Millo rămâne suportul moral al acestei acțiuni. Pentru românii transilvăneni, Pascaly și Millo deveniseră figuri mitice, aureolate de nimbul legendei. Când peste mai bine de un sfert de veac Zaharia Bârsan își începe activitatea teatrală în Transilvania, publicul românesc merge la teatru ca să regăsească frumoasa limbă cu care aceștia îi încântaseră pe buncii sau părinții lor, iar câte un bătrîn, cu mijinde aduceri-aminte, ca să retrăiască emoțiile tinereții sale. « În turneurile mele de teatru [...] — își amintește Zaharia Bârsan — simțeam o bucurie nespusă cînd întîlneam pe cîte un bătrîn care-mi povestea cu însuflețire despre trupele din România, care colindau pe vremuri prin orașele noastre. În gesturi, în ochi și în figura lui întregă, ceteam ca într-o carte deschisă, fericirea produsă atunci de acei călători, propovăduitori de limbă și de sentimente românești. Mi se povestea despre figuri de artiști [...], despre jocul lor și despre diferite scene cari prin frumusețea lor au rămas încă vii în amintirea celor ce au avut parte să le vadă. Toate aceste descoperiri, atît de prețioase pentru noi, urmași modești pe aceeași cale, îmi înălțau sufletul, mă încurajau și mă îndemneau la munca atît de anevoioasă a începutului întru pornirea teatrului românesc »⁵. Amintirea lui Millo și Pascaly va dăinui și mai tîrziu, în 1913, cînd, după mai bine de 40 de ani la turneele lor, o trupă de teatru impunătoare, condusă de V. Antonescu, va poposi din nou din capitala României prin orașele Transilvaniei.

★

În anii în care Zaharia Bârsan, primul bursier al *Societății pentru fond de teatru român*⁶, își începe turneele în Transilvania, teatrul românesc de aci era de mult domeniul mai ales al diletanților. În *Anuarul X al Societății pentru fond de teatru român* se raportează 138 de spectacole pe anul 1906, specificîndu-se: « ...nu se joacă teatru decît pe jumătate cît îndestulește un orașel sășesc de provincie », iar repertoriul este lipsit de valoare artistică, neputînd satisface nici publicul rural, nici exigențele celui cult. Cu toate că fondurile *Societății* ajunseseră la o sumă destul de însemnată (385816 coroane), cu toate că existau unele acțiuni formale de sprijinire a teatrului, ca de exemplu concursuri de dramaturgie (la care în 1906 s-a prezentat 12 piese mediocre, premiul fiind de 300 de coroane), *Societatea* rămîne mai departe inefficientă pentru acțiuni vii, regeneratoare în domeniul vieții teatrale. Acesta este de altfel în principal și motivul pentru care în 1905 se produce ruptura între fostul bursier și *Societatea pentru fond de teatru român*⁷. După ce-și dă demisia, el pleacă la București și va fi angajat la Teatrul Național ca gagist, cu 100 de lei pe lună⁸. Speranța ca soarta teatrului românesc din Transilvania să ia o întorsătură mai fericită se întrezărește după primul an de turneu al lui Zaharia Bârsan⁹. Relațiile dintre el și *Societate* vor evolua

³ „*„, Conferința în cauza teatrului român, în *Albina*, Viena, 1870, 22 februarie/6 martie.

⁴ Ioan Massoff, *Teatrul românesc*, partea III, capitolul III, București, 1966.

⁵ Zaharia Bârsan, *Impresii de teatru din Ardeal*, Arad, 1908, p. 3—4.

⁶ Luceafărul comentează lucrările *Societății pentru fond de teatru român* de la Sebeș din anul 1903. Cu această ocazie se constată că în cele din urmă s-a creat « temeiul concret » pentru realizarea ideii de a forma o trupă din actori profesioniști — chiar dacă ea a fost prevăzută pentru anul 1913 —, primul bursier trimis la studii la Viena fiind Zaharia Bârsan („*„, *Adunarea fondului de teatru la Sebeș*, în *Luceafărul*, Budapesta, 1903, nr. 15—16). La 15 octombrie Zaharia Bârsan se află în drum spre Viena. Oprindu-se la Budapesta,

colonia românească din capitala Ungariei a organizat o serată artistic-literară („*„, *O serată artistică literară*, în *Luceafărul*, Budapesta, 1903, nr. 20).

⁷ Stefan Mărcuș, *Din trecutul teatrului românesc din Ardeal și Banat*, în volumul *Teatrul românesc în Ardeal și Banat*, întocmit de dr. Aurel Buteanu, Timișoara, f.a., p.119.

⁸ Contractul de angajare pe perioada 1 octombrie 1905—31 martie 1906, semnat de directorul Teatrului Național din București. Al. Davila (dosarul Zaharia Bârsan din *Fondul Muzeului Teatrului Național I. L. Caragiale București*).

⁹ « Cu bucurie înregistrăm apropierea Comitetului de fostul său bursier Zaharia Bârsan, a cărui activitate de actor și scriitor e vrednică de recunoștința societății noastre » („*„, *Teatrul nostru*, în *Luceafărul*, Sibiu, 1907, 15 decembrie).

însă cu sinuozități, vor fi de cele mai multe ori divergente ¹⁰. Una din părți acuză lipsa de simț practic, boema, iar cealaltă practicismul anchilozant și lipsa de perspectivă.

Debutînd pe tărîmul activității teatrale itinerante, problema majoră pentru Zaharia Bârsan devine publicul. Cu unele excepții desigur, mai ales în mediul urban, gustul amatorilor de teatru, în lipsa unor spectacole de calitate, era needucat ori pervertit; noțiunea de teatru devenise pentru mulți sinonimă cu cea de *comédie*. De aceea Zaharia Bârsan — ca un autentic animator — își propune să regenereze gustul publicului, concepția acestuia privind virtuțile și menirea teatrului. « În astfel de împrejurări — scrie Zaharia Bârsan —, un turneu de teatru prin Ardeal cu un repertoriu mai mult dramatic era o încercare, o cutezanță. Țineam însă să distrug cu totul ideea că teatrul e o *comédie* și de aceea aproape toate reprezentațiile mele mi le începeam cu o piesă serioasă. Cîte n-a trebuit să îndur ! De cîte ori cele mai subtile momente dramatice nu erau nimicite de un ris în hohot. De cîte ori în unele roluri nu-mi era teamă să fac tot ce ar trebui, ca nu cumva publicul neobișnuit să înceapă să petreacă ! În *Năpasta* publicul găsea că trebuie să ridă, fiindcă Ion-Nebunul mîncă și el săracul o bucată de piine ! Iată un caz ! Și cite altele ! » ¹¹. Spectacolele de amatori cu program de recitări, coruri și producții dramatice se încheiau de obicei cu o seară de dans. Pentru această ultimă parte s-a obișnuit să vină cu timpul tineretul. În aceste condiții nu ne va surprinde desigur dacă la una din reprezentațiile lui Zaharia Bârsan (Deva, 6 august 1906), după căderea cortinei, două tinere spectatoare s-au interesat dacă în continuare va fi dans și, « ... decepționate, plecară acasă. De știau, sigur nu veneau » ¹².

Între anii 1906 și 1913 Zaharia Bârsan va întreprinde anual turnee în Transilvania. Primele patru, între 1906 și 1908, vădesc ardoarea cu care — îndrăznind experiențe încă nefăcute (repertoriu nou, spectacole în zile obișnuite, de lucru, nu numai în zilele de sărbătoare sau de tîrg, alteori chiar și în zile de post sau cîte două-trei seri de teatru consecutive în aceeași localitate etc.) el speră să înviorizeze stilul de muncă al conducătorilor *Societății pentru fond de teatru român* și încearcă să pregătească un public larg, sensibil față de arta autentică. Cînd revine printre ai săi, pînă și *excentricitățile* sale sînt remarcate cu simpatie. « ... Boemul din trecut nu se schimbă. Umbla pe stradă [...] cu pălăria mare, cu boruri late, dată pe ceafă, cu ochii visători... » ¹³. Zaharia Bârsan cutreeră fără răgaz toate centrele cu populație românească: Brașov, Sibiu, Săliște, Sebeș, Orăștie, Deva, Blaj, Hațeg, Hunedoara, Oravița, Lugoj, Caransebeș, Lipova, Arad, Brad, Făgăraș etc., fără a neglija nici așezările mai mici, nici satele. A doua etapă, între 1909 și 1913, apare mai calmă, turneele din această epocă ne sugerează atmosfera vizitelor nostalgice prin locurile natale, vădînd nevoia nemărturisită a lui Zaharia Bârsan de a se dărui din cînd în cînd și prietenilor pe care îi părăsise fără voie. Renunțînd oarecum să-i mai tulbure cu propriile-i neliniști, el resimțea cu acuitate — și aici găsim rațiunea revenirilor sale — că prezența lui era utilă.

Zaharia Bârsan nu va dispune niciodată de o trupă propriu-zisă. Evocînd turneele lui, un martor al acelor vremi va scrie: « Venea Zaharia Bârsan cu vorba sonoră și înaripată a scenei din țară liberă și fiecare cuvînt trezea în sufletele noastre rezonanțe adînci. [...] ne cerceta destul de des cu actori și fără (găsind aici profesori cari se improvizau la nevoie în actori pe o seară)... » ¹⁴. Secondat cu statornicie de Olimpia Brașoveanu (foarte curînd Bârsan), va fi sprijinit rînd pe rînd de alți transilvăneni: Nicolae Băilă și Titu Morariu (ambii bursieri ai *Societății*), Radu Popeea, Meșederul, Gh. Stoica « tînărul și destul de cunoscutul scriitor de nuvele », Iosif Șchiopul, de actorul Calmuschi (din București), Enescu, conducătorul grupului de diletanți din Sibiu, Augusta Popescu din Sibiu, Marioara

¹⁰ Presa transilvăneană revine adesea cu reproșuri la adresa Societății pentru fond de teatru român în privința relațiilor dintre aceasta și Zaharia Bârsan. « Societatea pentru fond de teatru român a pierdut — vor fi știind d-lor din ce cauză — pe cel mai talentat bursier al său, pe adevăratul om de artă care ar fi putut lucra mult aici la noi și pînă ce nu avem întemeiată o scenă. D-sa e azi al Teatrului Național din București, iar noi am rămas iar să așteptăm... » (Correspondent, *Considerațiuni asupra artei naționale* —

Turneul Zaharia Bârsan, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 6/19 august).

¹¹ Zaharia Bârsan, *op. cit.*, p. 8.

¹² Lucreția de Costa-Nicoară, *Turneul Zaharia Bârsan la Deva*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 1/14 august.

¹³ Ilie Marin, *Turneul Bârsan, Note și impresii*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 12/25 august.

¹⁴ Ion Clopoșel, *Efectul social al teatrului lui Zaharia Bârsan*, în *Societatea de miine*, Cluj, 1925, 3 mai.

Brașoveanu, sora Olimpiei, și alți amatori ocazionali. « Trupa varia de multe ori la de oraș la oraș, uneori rămânând doar în doi-trei membri. »¹⁶ Nu pare să fi trecut de altfel niciodată mai mult de cinci. Desigur, o prudență justificată sub aspectul material impunea numărul restrâns al colectivelor, dar în același timp grija pentru nivelul artistic al spectacolelor îl îndreaptă pe Zaharia Bârsan în primul rînd spre cei cu oarecare experiență în domeniul artei teatrale, respectiv spre cei doi-trei bursieri transilvăneni. Cooptarea unor colegi din România ar fi plasat implicit turneul sub regimul care se aplica actorilor străini și, necesitînd obținerea unor autorizații speciale de la guvernul din Budapesta, ridica greutăți și mai mari.

Sălile în care juca erau cele mai diverse. De la micul, dar cochetul teatru din Orașița, bine amenajat cu toate cele necesare unui spectacol de teatru, la săli improvizate în încăperile diverselor hoteluri. S-a jucat teatru la Hotel Paris în Făgăraș, în pavilionul de vară al Hotelului Central din Sebeș Săsesc, pe scene aranjate ad-hoc, în grădinile de vară ale unor cafenele, în săli de clasă etc. Amintindu-și de spectacolul dat la Sebeș, Zaharia Bârsan face haz de necaz: « La teatru lume puțină. E o lume indiferentă (...) am avut însă o scenă superbă ridicată pe niște butoaie de bere... goale. Și-apoi decorurile... admirabile, nici ușă, nici neașă, ieșeau pe unde vrei, în sfîrșit, te simțeai în cel mai larg, larg posibil »¹⁶.

De orice s-a putut plînge Zaharia Bârsan, în afară de monotonie și de rutină. Fiecare oraș, fiecare spațiu de joc îi cereau să se adapteze la alte condiții, la alt decor, de cele mai multe ori la alți parteneri. Călătorind în orice condiții și nu arareori cu bani împrumutați, nu-și putea permite și transportul decorurilor. Această problemă se rezolva întotdeauna prin dărnicia și ajutorul spontan și inimos al localnicilor. Orice putea fi adaptat: mobila din salonul unui prieten, scaune și mese, covoare și perdele și atîtea altele, aduse de prin casele românilor. În ceea ce privește costumele, lucrurile se schimbă. În majoritatea cazurilor erau împrumutate de la Teatrul Național din București¹⁷. Faptul că Zaharia Bârsan recită *Greva fierarilor* sau apare în *Ovidiu* în costume adecvate, dar într-un decor în cel mai bun caz nedefinit, nu diminuează entuziasmul spectatorilor.

Așa cum s-a văzut mai înainte, inițiind aceste turnee, Zaharia Bârsan a militat pentru un teatru educativ, regenerativ al însăși ideii de teatru. Dar, în afară de publicul larg căruia urma să i se adreseze în primul rînd, el trebuia să satisfacă și alte exigențe. Trebuia să aibă în vedere și pe intelectualii români, parte cu studii desăvîrșite la București, Budapesta, Viena sau Berlin, la curent cu tot ceea ce cultura românească și străină dăduse mai valoros în epoca respectivă, ca și o anume pătură a populației sătești, luminată prin activitatea primelor cercuri și asociații culturale și prin aportul însemnat al *Astrei*, ca și al *Societății pentru fond de teatru român*.

Întreaga măsură, atît a meritelor, cît și a nerealizărilor — sub aspectul repertoriului — apare limpede astăzi. Lui Zaharia Bârsan îi lipseau, pentru a obține rezultatele scontate, cel puțin doi factori: o trupă mai numeroasă, stabilă ori cît de cît încheată, ca și existența unor săli cu minimă utilare scenică. Fără aceste condiții, pretenția unor spectacole de amploare, cu drame naționale, pe gustul și după cerințele publicului transilvănean al epocii, constituia din capul locului un deziderat irealizabil. Comparînd însă repertoriul lui Zaharia Bârsan cu acela al trupelor conduse de V. Antonescu în Transilvania (1913) sau de Petre Liciu apoi de Cazimir Belcot în Bucovina (1910–1914) — trupe special constituite —, paleta dramaturgică oferită de primul nu apare mai săracă sau mai puțin variată.

Zaharia Bârsan va prezenta *Năpasta* lui Caragiale, *Fîntîna Blanduziei*, *Ovidiu* (actul V), *La Turnu-Măgurele*, *Herșcu Boccegiul*, de V. Alecsandri, *Cîrlanii*, de Negruzzi, ș.a. și va

¹⁶ Așa s-a întîmplat, de exemplu, în cursul primului turneu, cînd, de la Orăștie, trupa lui Zaharia Bârsan se micșorează cu « încă unul ». În continuare turneul se transformă într-o « excursie teatrală » cu un repertoriu foarte redus: două piese într-un act și declamații (Zaharia Bârsan, *op. cit.*, p. 28).

¹⁶ *Ibidem*, p. 16.

¹⁷ În 1906 Zaharia Bârsan solicită de la Teatrul Național din București costumul pentru *Greva fierarilor*; la fel în 1911 pentru *Vinturdătorii mîrilor* (Vezi dosarul Zaharia Bârsan din Fondul Muzeului Teatrului Național I. L. Caragiale, București, și Arhivele statului București, Fondul Teatrului Național, dosar nr. 34/1911–1912, fila 7).

stîrni entuziasmul recitînd versuri originale ca *Satira III* și *Doina*, de M. Eminescu, *La icoană*, de Al. Vlahuță, *Ideal*, de Coșbuc, și multe altele. Din motivele amintite, el nu va putea atinge niciodată nivelul marilor turnee românești de la începutul secolului al XX-lea, culminînd cu turneul lui Petre Liciu din anul 1911. Însoțit de un ansamblu în care dominau cu toată gloria Aristizza Romanescu și Const. I. Nottara și din care — printre alții — făceau parte și soții Bârsan, Liciu a prezentat românilor din Bucovina — cu costumele și decorurile Teatrului Național din București — trilogia lui Delavrancea, ca și piesele lui Caragiale *O scrisoare pierdută*, *O noapte furtunoasă* și *Năpasta*. Nu ni se pare lipsit de interes pentru ambianța epocii să înregistrăm reacțiile diferențiate pe care dramaturgia lui Caragiale le trezea în sînul spectatorilor și al criticilor români din Austro-Ungaria. În ambele provincii, formațiile de amatori au reprezentat, și nu o dată, atît *Năpasta*, cît și comediile lui Caragiale¹⁸. Reluate fiind, trebuie să presupunem că ele s-au bucurat de audiența majorității publicului. Acesta trebuie să fi fost unul din motivele pentru care *Năpasta* a fost inclusă și în repertoriul lui Zaharia Bârsan¹⁹. Și totuși, atît el, cît și alți intelectuali transilvăneni și bucovineni, în diverse ocazii, vor aprecia că piesele lui Caragiale, mai ales comediile — precis localizate și folosind o limbă specifică —, nu pot avea afinitate cu publicul lor²⁰. Fără a respinge în întregime aceste păreri, este cazul totuși să intuim și o altă explicație. Pentru românii aflați vremelnice sub stăpînire străină era epoca marilor speranțe, a marilor avînturi, ce se cereau alimentate în primul rînd de o dramaturgie eroică, evocatoare a virtuților poporului și a evenimentelor de mare însemnătate din istoria lui.

Repertoriul național prezentat de Zaharia Bârsan va fi completat de unele comedii într-un act scrise de el, ca: *Prostul pricopsit* și *Bursierul Societății*. Din dramaturgia străină Zaharia Bârsan a jucat *Slugă la doi stăpîni*, comedie de Goldoni în prelucrare proprie pentru 5 actori, *Instinctul*, de Kistemaekers, *Frații*, de H. Bang, *Jean-Marie*, de A. Theuriet, *Sacrificiul*, de R. Bracco, *Papa Lebonnard*, de Jean Aicard, în traducerea lui C. I. Nottara. De asemenea recitățile din Musset, Heine, François Coppée au fost întotdeauna foarte bine primite, ca și *Capriciul unui tată*, după Belli-Blanes, *Ce păcat*, după A. G. Cajna, *De la nord la sud*, după Domenico Picciolli, și multe alte adaptări și traduceri din dramaturgia franceză și italiană. Numărul mare al acestora ar fi putut — fără o înțeleaptă alcătuire a fiecărui spectacol — să înăbușe lucrările originale. Or, meritul lui Zaharia Bârsan este tocmai acela că în majoritatea cazurilor a făcut o astfel de selecție, încît sensul misiunii pe care singur și-o asumase să nu fie dezmințit.

Dar nu aspectele asupra cărora ne-am oprit pînă acum — public, trupă, săli de teatru, repertoriu — vor întuneca și frîna din cînd în cînd elanul lui Zaharia Bârsan, ci greutăți de alt ordin: șicane ale oficialităților, ca și lipsa de sprijin uneori chiar și din partea compatrioților săi, greutăți ce au dus pînă la suspendarea unor spectacole. Astfel, cu ocazia celui de-al doilea turneu, în timp ce presa transilvăneană face publicitate în jurul evenimentului și invită publicul la o largă participare dat fiind mai ales scopul turneului: realizarea unui fond pentru specializarea lui Zaharia Bârsan, în Italia, episcopul Aradului îi refuză sala de la *Casa națională*²¹, nepermițînd «demoralizarea credincioșilor în timpul postului». Totuși, chiar și în acest turneu Zaharia Bârsan a reputat, pe lîngă succese morale, și succese materiale, care-i permit o ședere de cîteva luni în Italia²². Al treilea turneu, în care «trupa» este compusă din Zaharia Bârsan, Olimpia Brașoveanu și Nicolaie Băilă, debutează sub

¹⁸ În vara anului 1907, societatea *Armonia* reprezintă drama *Năpasta*, iar societatea studențească *Junimea* a adus pe scenă *D'ale carnavalului*. Cu această ocazie se face remarcă: «Aceasta era unica piesă a lui Caragiale care nu se reprezentase pînă acum de loc în Bucovina...» (George Tofan, *Viața românească în Bucovina*, în *Viața românească*, București, 1907, nr. 6).

¹⁹ Zaharia Bârsan subliniază reacția publicului cu ocazia reprezentației de la Abrud în vara anului 1906 (Z. Bârsan, *op. cit.*, p. 48).

²⁰ Zaharia Bârsan, *op. cit.*, p. 98; Horia Petra Petrescu, *Repertoriul trupei V. Antonescu*, în *Gazeta Transilvaniei*

Brașov, 1913, 17/30 noiembrie; S. Pușcariu, *Reflexii la reprezentațiile trupei Petre Liciu*, în *Junimea literară*, Cernăuți, 1913, nr. 7 și 8.

²¹ Cr. Măciucă, *Artiștii români în Arad*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 24 noiembrie /7 decembrie; Ioșif Șchiopul, *În chestiunea reprezentațiilor lui Zaharia Bârsan la Arad*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 16/29 noiembrie.

²² Corespondent, *Turneul Zaharia Bârsan*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 5/18 decembrie; „*„ *Turneul Zaharia Bârsan*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1906, 16/29 noiembrie.

auspicii nefavorabile. Începînd chiar cu prima localitate, Făgăraș, și încă din prima seară i se pun piedici. Al doilea spectacol nu va putea avea loc. Al patrulea turneu, proiectat să înceapă în timpul sărbătorilor de iarnă la Brașov, va fi zădărnicit invocîndu-se lipsa aprobării Ministerului de Interne²³. Și Zaharia Bârsan este nevoit să facă o călătorie la Budapesta. Lucrurile se lămuresc, turneul se amîină însă pentru primăvara anului 1908.

Totuși au existat reale satisfacții încercate de artist. Emoționante au fost primirile de la Făgăraș și Săliște, cînd românii din aceste localități au ajutat cu însuflețire la aranjarea scenei, iar seara tot ei răsplăteau cu aplauze pe artiști. Mare a fost bucuria cînd, jucînd la Abrud, «trupa» a întîlnit un public serios care asculta cu mult interes drama *Marinarul* sau care cu altă ocazie, asistînd la spectacolul *Năpasta*, va reacționa cu sensibilitate și inteligență. La Sîn-Georgiu, Zaharia Bârsan trăiește din plin emoțiile pionieratului: este primul artist profesionist care joacă teatru românesc; el reușește să realizeze aici spectacole în două serii consecutive, încununată de succes. La fel și la Dobra, unde apare tot pentru prima dată, fiind răsplătit de entuziasmul sincer și spontan al publicului. La Lipova aplauzele nestăvilite au fost, la rîndul lor, răsplătite de actorii care au prelungit — la cerere — seara de spectacol cu *Furtuna casnică*. În ceea ce privește spectacolele din Oravița, în amintirile lui Zaharia Bârsan stăruie — și nu întîmplător — imaginea unui public format, cult, inclusiv cel sătesc²⁴. Presa subliniază cu consecvență talentul, pregătirea artistică, vocea plină și armonioasă, ținuta lui Zaharia Bârsan, sensibilitatea jocului său. A plăcut mai ales în *Marinarul*, interpretînd cele două roluri, al bătrînului marinar, soțul Terezei, și al tînărului logodnic socotit dispărut. În această piesă el desfășura o gamă largă de sentimente diverse. Era ovaționat în *Ovidiu* sau cînd declama *Satira III*. În *Greva fierarilor* stîrnea invariabil furtuni de aplauze. Una din ultimele cronici din această etapă îl elogiază pe Zaharia Bârsan și descoperă totodată în partenera sa, Olimpia Bârsan, o apariție «surprinzătoare și încîntătoare», care joacă «cu multă căldură și mult realism» în rolurile de ingenuă, ca și în cele de dramă. Cît despre Calmuschi, acest «diavol de prin București», se arată că «a smuls hohote de rîs cu verva lui»²⁵.

La tabloul general al condițiilor în care activează Zaharia Bârsan se va adăuga lipsa unui sprijin mai consecvent din partea *Societății pentru fond de teatru român*. Ea a avut merite incontestabile în ceea ce privește menținerea ideii de teatru românesc și stimularea activității diletanților (ușurată și mai mult prin înființarea filialelor în 1908), afirmîndu-se în același timp cu eficiență pe planul general al activității social-culturale a românilor din Transilvania. Dar toate aceste merite, acumulate timp de aproape patru decenii, nu ajung să justifice, în 1908, pentru Zaharia Bârsan și alții, existența *Societății*. Ei vedeau de mult posibilă crearea unei trupe ambulante de actori profesioniști. Pe drept cuvînt se vor ridica voci împotriva sistemului birocratic al activității ce se desfășoară în sînul *Societății*. Trebuie consemnată grija deosebită pentru creșterea fondului financiar, crearea unei biblioteci teatrale, numirea unui director artistic al *Societății* în persoana lui A. P. Bănuțiu, stimularea activității amatorilor, iar peste cîțiva ani, editarea chiar și a unei reviste de specialitate, *Revista teatrală* (Brașov); în același timp însă numărul de bursieri cu studii de artă teatrală terminate rămîne foarte mic, doi-trei. Se desfășoară o vastă propagandă pentru un teatru profesionist, pentru literatură dramatică autohtonă, dar nu se luau și măsuri eficiente pentru formarea unei trupe. Caracterizant pentru această situație apare următorul fragment al conferinței secretarului literar al *Societății* Horia Petra-Petrescu, ținută la Brașov în 18 noiembrie 1912: «Ce să te faci cu aceste 550 000 coroane? Să jucăm pe Don Carlos

²³ Dispozițiunile guvernului ungar din 1901, a căror valabilitate era în vigoare și la data respectivă, specificau la articolul 2: «În orașele municipale sau avînd un consiliu, poliția va acorda autorizațiune menționată, cetățenilor unguri...», iar la articolul 3: «În ceea ce privește străinii, autorizatiunea li se acordă de Ministerul R. de Interne...» (Arh. st. Iași, Fondul Teatrului Național, dos. nr. 221/1908—1909, fila 109 și 110). În cazul respectiv a fost evident o măsură locală arbitrară, rezolvată ulterior. Vezi *Foaia ilustrată*. Supliment la *Lupta*, Budapesta, 1907, 14 decembrie

(număr de probă).

²⁴ «Despre publicul din Oravița și împrejurimi ce să mai spui? să mai amintesc un singur caz caracteristic: Era gata să începem *Năpasta* cînd ne trezim c-am pierdut piesa. Și știți unde am găsit un exemplar? La un țăran în sală, care venise cu ea în buzunar, să controleze și să citească între acte». Zaharia Bârsan, *op. cit.*, p. 119.

²⁵ eft, Zaharia Bârsan la Sibiu, în *Luceafărul*, Sibiu, 1908, nr. 11—12.

sau Oedip Rege, ca în teatrul din Orange sau pe Iuliu Cezar ca în Circul Schumann sub conducerea lui Reinhardt din Berlin? Dar atunci ni s-a dus întreaga sumuliță pe copcă, într-o singură reprezentație!»²⁶.

Admițind în aprecierea relațiilor dintre Zaharia Bârsan și *Societatea pentru fond de teatru român* o anumită doză de subiectivitate de o parte și alta, nu putem să nu admitem că, cel puțin într-o privință, dreptatea e de partea primului, cu atât mai mult cu cât și în altă împrejurare — turneul lui Victor Antonescu — ajutorul *Societății* nu va fi suficient de prompt. Edificatoare ne apar — pe lângă unele comentarii ale presei transilvănene mărturiile lui Zaharia Bârsan adunate, la capătul experiențelor primei etape a turneelor sale, în volumul *Impresii din teatru din Ardeal*, editat la Arad în 1909. Iată ce va scrie Bârsan: « Mișcarea era pornită de mine, și *Societatea* ne-a ajutat în ultimele două turneuri, într-unul cu 1200 și în celălalt cu 1500 coroane. Acesta e adevărul! nu cum se spune [...] că *Societatea* a făcut în ultimul timp un real progres la care a contribuit și Z. Bârsan. — Invers! Z. Bârsan a făcut în ultimul timp o mișcare teatrală pornind cele dintii două turnee, iar la cele din urmă două venindu-i *Societatea* în ajutor cu sumele mai sus citate. Acesta e adevărul pe care nu-l poate constata nimeni! Mie îmi pare foarte rău că *Societatea* nu a primit planul meu de activitate în care mă ofeream să-i fac trei turnee pe an [...]. Și mai departe: « *Societatea* vrea *diletantism* și susține că nu e încă timpul cel puțin 20 de ani pentru o trupă ambulantă. Motivul? Eu cred că vremea a sosit, publicul așteaptă, și o trupă mică ambulantă ar putea să facă mult pentru cultura românească. *Cele patru turnee ale mele susțin îndestul credința mea!* Dar... Nu ne înțelegem. Și nu ne rămîne decît să mergem fiecare pe căi osebite. Înainte cu Dumnezeu! Și cine știe... dacă ne vom întîlni vreodată!... »²⁷.

Și acum răspunsul: « Domnul Zaharia Bârsan în primele sale două turneuri a fost bine primit și mult sărbătorit la noi. Toți ne bucuram din inimă că a reușit să trezească entuziasmul publicului pentru teatru și legam nădejdi serioase de posibilitatea unei mișcări teatrale durabile. Dar firea poetică a trubadurului Bârsan nu s-a putut împăca cu disciplina de forme, cu munca reglementară a *Societății pentru fond de teatru român*. Neînțelegerile dintre d-l. Bârsan și *Societate* au trezit ecouri de nemulțumire și în public.[...]. Mișcarea frumoasă a adormit din nou. Atacuri drepte și nedrepte, chemate și nechemate cădeau grindină asupra apostolului Thaliei române... »²⁸.

La capătul acestei prime etape ruptura pare definitivă. Dar cam peste un an și jumătate, timp în care s-au cernut amărăciunile și bucuriile și conștiința utilității operei sale învinge, Zaharia Bârsan începe a doua etapă a drumeției sale artistice prin Transilvania. În 1909 el dă reprezentații la Brașov (în ziua de 6 ianuarie), cu *Liniștea casei* și *Ursul*, completîndu-și seara cu declamații. În anul următor un nou turneu. În repertoriu, *Jurămîntul*, drama lui Zaharia Bârsan inspirată din viața gazetarilor români. *Cartea a III-a, capitol 1*, comedie într-un act (traducere din franceză), *Revolta*, dramă într-un act, *Doamna doctor*, comedie într-un act (traduceri din franceză). Turneul a început la Brașov (6 și 7 iunie), a continuat apoi la Sibiu (9—10 iunie), Blaj, Caransebeș, Oravița, Orăștie etc. Publicul manifestă un interes special pentru lucrarea dramatică a lui Zaharia Bârsan și o vie nerăbdare de a-l vedea pe autor interpretîndu-și eroul²⁹. În acest turneu soții Bârsan au fost însoțiți de N. Băila, « un tînăr care promite ». Se constată progresele actoricești ale Olimpiei Bârsan, « pe care desigur o așteaptă un viitor strălucit ca artistă »³⁰.

În vara anului următor, 1911, soții Bârsan joacă la Brașov, Sibiu, Blaj, Alba-Iulia, Oravița și alte localități. Seria de spectacole începe cu două comedii: *Vînturătorii mărilor*,

²⁶ L. Paukerow, *Cînd joci teatru românesc în Tîră Ungurească*, Budapesta, 1914, p. 158—176. Nu este cazul să subliniem ridicolul acestor afirmații ci eventual unele inexactități. În epoca respectivă, la circul Schumann din Berlin, Max Reinhardt a prezentat în 1910 *Oedip Rege*, iar în 1911, *Orestia* și *Jedermann* (Heinrich Braulich, Max Reinhardt, *Theater Zwischen Traum und Wirklichkeit*, Berlin, 1966, p. 126). *Iulius Cezar* va fi montat de Reinhardt în 1920 la *Grosses Schauspielhaus*. (Max Reinhardt, 25 Jahre

Deutsches Theater, volum îngrijit de Hans Rothe, München, 1930, p. 47).

²⁷ Zaharia Bârsan, *op. cit.*, p. 136—138.

²⁸ O.C.T., Zaharia Bârsan, « *Impresii de teatru din Ardeal* », în *Luceafărul*, Sibiu, 1909, nr. 10.

²⁹ „*„, *Teatrul românesc la Brașov*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1910, 15/18 iunie.

³⁰ „*„, *Turneul Doamnei și D-lui Bârsan*, în *Luceafărul*, Sibiu, 1910, nr. 13—14.

de Richepin, în traducerea lui N. Ținc, și *Răzbunarea*, de Labiche. Sînt secondai de Maria Brașoveanu, de Mărculescu și Țancovici, «doi artiști tineri cu însușiri frumoase», și Mercheșan. Olimpia Bârsan a reușit un succes personal în *Răzbunarea*. La Sibiu sala de festivități de la Muzeul Asociației era arhiplină și este notabilă participarea masivă a meseriașilor români³¹. «Trupa» joacă și în localitățile mai mici, ca de exemplu Bocșa Montană, stîrnind regretul celor din Bocșa Română, care se simt nedreptățiți «...căci și noi sîntem mîndri că avem un artist vestit pe care bucuros l-am fi primit în mijlocul nostru»³². Ca urmare a unor măsuri arbitrare, turneul se încheie într-un mod cu totul neașteptat. În timp ce unele ziare transilvănene vestesc desfacerea trupei la Reșița din cauza unor presupuse neînțelegeri ale membrilor ei³³, altele vorbesc despre arestarea lui Zaharia Bârsan. Conform știrilor din *Tribuna*³⁴, artistul a fost învinuit că a prezentat poemul istoric *Carmen saeculare*, de Dimitrie Anghel și Ștefan Octavian Iosif, în care Bârsan întruchipa Danubiul, iar soția sa, Doina.

Cu tot acest incident, Zaharia și Olimpia Bârsan participă în 1911 la serbările jubiliare ale Societății pentru fond de teatru român la Blaj, însoțiți de Aristizza Romanescu și Petre Liciu³⁵. Deși reprezentația teatrală a fost înjghebată în pripă și a avut loc în ultima zi a festivităților, ea s-a bucurat de un deosebit succes. S-a prezentat comedia *Scînteia*, de Pailleron, tradusă de Zoe Sturdza, și poemul dramatic *Cuib de șoimi*, de Bistrițeanu. Revelația serii au constituit-o recitățile Aristizzei Romanescu și ale lui Petre Liciu. În afară de talentul și farmecul lor personal, ambii actori erau bine cunoscuți și foarte apreciați în Transilvania.

Un interviu acordat de Olimpia Bârsan lui I. Irimescu³⁶ flutura perspectiva unui nou turneu în Transilvania pentru vara anului 1912. Dar, după ce *Gazeta Transilvaniei* publică itinerarul lui³⁷, nu se revine cu alte informații. În iunie 1913, însoțiți de V. Toneanu, avînd un repertoriu compus din *Necunoscuta* (comedie de R. Bracco, tradusă de Z. Bârsan), *Cererea în căsătorie* (comedie de Cehov) și alte două piese mai mici, soții Bârsan se află din nou în Transilvania. Ei joacă la Sibiu și în alte cîteva localități. Se pare însă că de data aceasta s-au bucurat de mai puțină ospitalitate. Informațiile privind turneul se rezumă aproape exclusiv la cea apărută în Orăștie, în care — pe lângă publicarea fotografiilor celor trei artiști — turneul este consemnat cu următoarea subliniere: «Cele mai multe centre au refuzat să primească pe simpatici artiști sub motive destul de neserioase»³⁸.

Tenace, Zaharia Bârsan a parcurs drumul greu al pionieratului. Condiții și împrejurări obiective și subiective i-au creat adeseori o situație similară cu a profetului în propria-i țară. Dar revenirile lui consecvente de-a lungul anilor — chiar dacă s-au soldat uneori cu succese parțiale — vor constitui pentru istoria teatrului transilvănean acea lungă perioadă de gestație la capătul căreia, în condiții istorice favorabile, va lua ființă primul teatru românesc din Transilvania. Iar faptul de a regăsi în persoana directorului noii instituții pe același Zaharia Bârsan apare firesc. Întrunind toate atributele care-i vor asigura de acum încolo succesul — maturitate artistică, prestigiu și exigență, îmbinate cu elanul și dăruirea anilor de tinerețe —, va însufleși primii și cei mai grei ani ai existenței Teatrului Național din Cluj.

³¹ * * *, Turneul Bârsan, în *Luceafărul*, Sibiu, 1911, nr. 13-14.

³² *Drapelul*, Cluj, 1911, 7/20 iulie.

³³ *Drapelul*, Lugoj, 1911, 9/22 iulie.

³⁴ Vezi informațiile și articolele apărute în *Tribuna*, Arad, 1911, între 22 iulie/4 august și 31 iulie/13 august, ca și *Adevărul*, București, 1911, 24 iulie.

³⁵ * * *, Teatru în Blaj, în *Luceafărul*, Sibiu, 1911, nr. 18.

³⁶ I. Irimescu, *De vorbă cu D-na Olimpia Bârsan*, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1912, 25 aprilie/8 mai.

³⁷ * * *, Turneul Zaharia Bârsan, în *Gazeta Transilvaniei*, Brașov, 1912, 29 mai/11 iunie.

³⁸ * * *, *Cosînzeana*, Orăștie, 1913, 13 iulie.

de ANCA COSTA-FORU

Se admite și se recunoaște fără controverse că arta interpretativă românească a cunoscut o perioadă de deosebită strălucire, o « vîrstă de aur », la sfîrșitul secolului trecut și la începutul secolului al XX-lea. Confruntarea chiar și a cîtorva simple trimiteri poate fi în acest sens foarte demonstrativă. În deceniile șapte și opt ale secolului trecut arta de mare sinceritate a lui Grigore Manolescu provoca cele mai nobile exaltări. Verva nebună și totuși precis dozată a lui Ștefan Iulian ridica tradiția comediei pe o nouă treaptă. Energia creatoare, armonia, măsura chiar și în clocot, grația, cu rezonanțe melancolice, a interpretărilor Aristizzei au definit o întreagă epocă, « a Româneascăi ». De-a lungul unei lungi cariere, ca o punte între secolele al XIX-lea și al XX-lea, monumentalul, olimpiantul Nottara a imprimat verbului românesc o tensiune extremă, fără să devieze în dezacorduri ori stridențe. Din aceeași generație, se mai detașau forța dramatică de excepțională autoritate a Agathe Birsescu, posibilitățile de interiorizare ale Aglaiei Pruteanu. Cu Iancu Brezeanu intrase în scenă alt mare comedian, divers, a cărui artă se caracteriza prin finețe și relief, simplitate și bufonerie, în ale cărui roluri zăcea un omenesc neîntîlnit pînă la el. Inteligența, umorul subțire care mustea sub o impasibilitate aparentă, suplețea și mobilitatea imprevizibilă a talentului lui Petre Liciu au supraviețuit unei vieți din nefericire foarte scurte.

Într-o astfel de ambianță competitivă de calitate și de o gamă întinsă de tendințe, impunerea unui talent nou și personal ca al lui Aristide Demetriade căpăta semnificații superioare de relativitate și de exigență.

Aristide Demetriade era din împrejurimile Rimnicului Sărat; s-a născut la 10 iulie 1871 în comuna pitoresc denumită Valea Raței. Școala primară a urmat-o la Buzău și tot în acest oraș a avut prilejul să vadă pentru prima oară spectacole teatrale: trupele de turneu, a lui Fani Tardini-Vlădicescu, a lui Burienescu, a lui Leonescu-Vampiru, trupe italiene de operă, evreești de operetă, nu ocoleau Buzăul unde exista Teatrul Moldavia. Pentru clasele de liceu Demetriade fusese trimis la Sf. Sava, la București; aici urmări spectacolele Teatrului Național și se lăsa cîștigat de arta lui Grigore Manolescu, atunci în plin apogeu. Deși începuse prin a se înscrie la Facultatea de drept, Demetriade a fost admis, în aceeași toamnă (1889), la Conservator, unde director era Ed. Wachmann și profesor Șt. Vellescu. În acei ani cariera dramatică era fără îndoială o vocație și nu o meserie; actorii continuau să trăiască în marginea societății și mijloacele lor rămîneau foarte modeste — în privința aceasta documentele de arhivă sînt peremptorii —, astfel încît doar cei pe care îi încălzea într-adevăr « focul sacru » suiau scena teatrului. Evident, existau în continuare tinere ambițioase, care se serveau de scenă ca de o trambulină mondenă, dar prezența lor teatrală era efemeră.

În 1893 Aristide Demetriade absolvă Conservatorul și Teleor, greu de mulțumit, scria despre el: « Demetriade are un fizic plăcut, prezență frumoasă, adesea însă afectează. Nu zice rău, dar e melodramatic și gesturile nu-i sînt bine cumpănite... »¹. Începînd de la 1 noiembrie 1893, Demetriade intra prin contract în cadrele actoricești ale Teatrului Național din București, unde avea să rămînă fără întrerupere pînă la sfîrșitul, prematur, al vieții sale. Distribuit fusese și juca încă din luna octombrie în piesa originală *Hanul Konaki*, de Panait Macri. În primii ani i s-au atribuit roluri mărunte, uneori doar de figurație. Apărea însă tot mai des în distribuțiile timpului. Treptat, dar sigur, a cîștigat aprecierile criticii dramatice și ale publicului larg. Verile, împreună cu alți cîțiva dintre actorii noștri buni (I. Niculescu, N. Soreanu, Al. Mihalescu, Constanța Demetriade), organiza turnee la Slănicul Moldovei. Anul 1899 a însemnat pentru Demetriade o serie de izbînzii, care, deși era mai puțin sensibil decît alții din colegii săi la elogi și aclamații, trebuie să-i fi dat o mulțumire și o încredere în propriile puteri: Laert, în *Hamlet*, de Shakespeare, Victor, în *O căsnicie*, de căpitanul Ursachi, Dinu, în *Casta Diva*, de H. Lecca, Iorgu, în *Copila din flori*, de Gr. Ventura, Victor, în *Jucătorii de cărți*, de H. Lecca, în sfîrșit, în decembrie 1899, alături de Agatha Bîrsescu, nepotrivită în *Julieta*, Aristide Demetriade era « un Roméo superbe... qui donnait le frisson »², în *Romeo și Julieta*, de Shakespeare. În 1901 era înaintat, din gagist, societar clasa a III-a al Teatrului Național; după doi ani abia, în 1904, devenea însă societar de clasa I. Numărul rolurilor pe care le deținuse sporise prin cîteva însemnate adaosuri, ca Armand Duval (*Dama cu camelii* — Dumas-fiul), Ovidiu (*Ovidiu* — Alecsandri). De altfel în această perioadă rolurile se înmulțesc vertiginos, în proporția în care și piesele se succedă nu rareori în condiții a cîte 10 premiere pe lună! Firește, în această producție pe nerăsuflete, valorile se amestecau și Aristide Demetriade interpreta, printre altele, pe Octavian, în *Iuliu Cezar* (Shakespeare), pe Mario Cavaradossi în *Tosca* (Sardou) — cu Constanța Demetriade în Floria Tosca, pe Mircea Basarab în *Vlaicu-Vodă* (Davila) la premiera din 1902, pe Pierre Morin în *Marchizul de Priola* (Lavedan), pe George în *Cancer la inimă* (Lecca), pe Davernier în *În clește* (Hervieu), pe Ștefan Tipătescu în *O scrisoare pierdută* (Caragiale), pe Lucien în *Caporalul Simon* (d'Ennery), pe Frunză în *Manasse* (Ronetti Roman), pe Cleante în *Avarul* (Molière), pe Despot în *Despot-Vodă* (Alecsandri). Stagiunea 1907–1908 a însemnat pentru Demetriade o definitivă consacrare: el trecea la rolul titular în *Vlaicu-Vodă*, în locul lui Nottara, iar lui Răzvan, din binecunoscuta dramă istorică a lui Hasdeu, care tocmai murise, îi dădea o vibrație și un farmec devenit în scurt timp termen de comparație. Într-un turneu prin țară, Aristide Demetriade a interpretat pe Oswald în *Strigoii*, de Ibsen. La București, tot în 1908, apărea, alături de Tina Barbu, care debuta, în *Rivala*, de Kistemaekers, apoi în marchizul de Posa din *Don Carlos*, de Schiller. La sfîrșitul anului 1909, agravîndu-i-se boala de plămîni, Demetriade a plecat în Egipt pentru a se refăce; în martie 1910 se întorcea restabilit și își relua locul la Național. *Modelul* (H. Bataille), *Judecătorul din Zalamea* (Calderon de la Barca), *Regele Lear* (Shakespeare) — rolul Edgar, *Bestia* (G. Diamandy), *Înșir-te mărgărite* (V. Eftimiu) — rolul Făt Frumos³, *Păsări călătoare* (H. Becque), *Omul de altă dată* (G. de Porto-Riche), *Stîlpul societății* (Ibsen), *Goana torțelor* (P. Hervieu) sînt piese — cîteva — în care a jucat în 1910–1911. În cadrul spectacolului de inaugurare a nou clăditului teatru *Comedia*, la 25 decembrie 1911, Aristide Demetriade însușea personajul Mihai Eminescu în piesa de circumstanță *Rapsozii*, scrisă de Victor Eftimiu, și, tot cu un prilej festiv, la sărbătorirea lui I. L. Caragiale, care împlinea 60 de ani, apărea în *O scrisoare pierdută* în postura prefectului Ștefan Tipătescu (30 ianuarie 1912).

Hamlet era la ora aceea o năzuință și un obiect de studiu foarte sîrguincios și temeinic. Demetriade creștea în el rolul, cerceta bibliografia lui, confrunta și compara interpretări celebre, cîntărea și alegea. Plecat dinadins la Berlin, în septembrie 1911, asista la o repre-

¹ T., *Examenul de absolviere a Conservatorului*, în *Lupta*, 1893, 12 iunie.

² *Carnet du High Life*, în *l'Indépendance roumaine*, 1899, 21 decembrie, p. 2.

³ Cu concursul lui Grigore Brezeanu (fiul lui Ion), care se ocupa de filme, Demetriade a înregistrat pe peliculă fragmente din feeria *Înșir-te mărgărite*, care au fost folosite ca intercalări cinematografice în cîteva din spectacolele teatrale.

38
 De sigur. Bietul om, fiind călare,
 S'a ncredut în ...
 Schimbând cu țara o petrică.
 nu știu cine, că se poate trece 'n not
 Și s'a prăpădit, s'eramanul, val de el, cu cal cu tot.
 Bun român e Oltul, care pe străini îi dusmănește;
 Oltul scade pentru-al nostru, pentru-al Oltul crește.
 Și mai greu pe trece Oltul, spumegând în valuri.
 De cât Dunărea ce valul ș'il aterne o...
 De la Dunăre, ce veste...
 MIXED
 Că sosește o soția
 De la kralul Simon Staret care cere de soția
 Pe domnița Anca.
 VODA, după ce s'a schimbat a petrice cu țara.
 Bane, ce diel?
 MIXED
 Dic, Măria Ta,
 Că n'asî fi de mine vrednie de n'asî binecuvînta
 Duhul plin de prevedere ce moșia ne-o păzește,
 Ce ostatici din Gomnehi pe sub mână 'i dobîndește
 S'ast-fel, desbărat de Ungur, în protiva'l a luat
 — Pe sub mână — sprijin sigur de la noul aliat,
 Ca Măria Ta să poată, mai puternic ca vrămașul,
 Să păstreze cucerita țară noă, Făgărașul.
 VODA, cântăc răsărit.
 Intimplare!
 MIXED
 Fia mîna intimplării, dacă vrei.
 Inșă țara p'a ta mână săruta-vă mîna ei.
 It da la gîmnași și it s'arătă, mîna
 pentru...

147

„Omul de altă dată” la Teatrul Național

Desen de Iser

Fig. 2. — Caricatură de Iser, interpretii din piesa *Omul de altă dată* (G. de Porto-Riche).

Într-adevăr, la 20 decembrie 1912, Aristide Demetriade interpreta pentru prima oară pe Hamlet la Teatrul Național și, în istoria reprezentării dramaturgiei lui Shakespeare pe scena românească, însemna un moment de răspîntie. Deși piesa fusese mult jucată și «lumea nu se aștepta să se ivească un Hamlet atît de minunat»⁷, 32 de rechemări ale publicului au consacrat acest «mare și onest triumf»⁸. Cu Hamlet, Demetriade, care totuși nu era lăsat să joace într-un număr egal de reprezentații cu cele acordate celorlalți doi protagoniști, a plecat într-un lung turneu oficial, în lunile februarie-martie 1913, la Buzău, Rm.-Sărat, Brăila, Galați, Tecuci, Vaslui, Botoșani, Bacău, Piatra Neamț, Focșani, Bîrlad, Craiova, Tr.-Severin. Tg.-Jiu, Slatina, Ploiești, Constanța.

Alt turneu de răsunet era cel din 1914, în Bucovina, al ansamblului care purta numele lui Petre Liciu, mort de curînd, și din care făcea parte bineînțeles și Aristide. Din repertoriul jucat în ultimii ani înaintea intrării României în război se detașează: reluarea strălucită a dramei istorice naționale *Vlaicu-Vodă*, *Ruy Blas* (Hugo), *Uliul* (F. de Croisset), *Cîinii* (Lecca), *Secretul* (Bernstein) și *Dama cu camelii* (Dumas-fiul), alături de Maria Ventura, venită în țară, *Trandafirii roșii* (Bîrsan) — premiera în 12 octombrie 1915, *Cu perdelele lăsate* (Const. Rîuleț), alături de tînăra Elvira Popescu. Războiul mondial a împiedicat perfectarea unor turnee proiectate la Viena, unde, la teatrul *Volksooper*, Demetriade — în 1914 — era solicitat să apară în *Hamlet*, *Răzvan* și *Vidra* și, poate, și în *Strigoii*⁹.

Războiul din 1916–1918 a supus și teatrul la grele încercări. Aristide Demetriade a fost mobilizat pe loc, iar la retragerea directorului Al. Mavrodi, care se refugia la Iași, a preluat conducerea Teatrului Național bucureștean. Intrarea în capitală a trupelor de ocupație sub comanda mareșalului Mackensen a coincis cu închiderea teatrelor și cinematografele. Teatrul Național a fost rechiziționat pentru trupe teatrale germane. Numai prin stăruințele lui Demetriade, în jurul căruia, după desființarea Societății dramatice, actorii rămași în București se constituiseră într-o asociație, și prin intervențiile și demersurile unui iubitor de teatru, Filip Lustgarten, s-a putut obține în cele din urmă învoirea de a se da reprezentații românești. Fără mijloace, fără decoruri, trupa incompletă a Naționalului, din care, pe lîngă Aristide, rămăseseră în orașul mai mult pustiu Maria Giurgea, Gusti, Soreanu, Toneanu, Storin, Mihalescu, Valentineanu, și la care s-au mai adăugat din alte teatre Marioara Voiculescu, Petre Sturdza, Ion Iancovescu, a pregătit spectacolul *Fîntîna Blanduziei*. Premiera, în 20 martie 1917, în vechiul Teatru Național, a cunoscut un succes

⁷ L. REBREANU, *Un jubileu rar la Teatrul Național, Hamlet se reprezintă miine pentru a 100-a oară*, în *Rampa*, 1913, 2 februarie.

⁸ De la Galerie (Emil D. Fagure), *De la teatru*, în *Dimineața*, 1912, 22 decembrie, p. 7.

⁹ Vezi Muzeul Teatrului Național București, dosar Aristide Demetriade.

care, în condițiile războiului și ale ocupației străine, depășea, cum e ușor de înțeles, strictele implicații ale piesei lui Alecsandri pentru a se îmbogăți prin infinite rezonanțe patriotice. Dar trupa românească nu s-a putut menține la Teatrul Național, de care germanii aveau nevoie pentru spectacolele lor; localul de care s-a folosit în continuare a fost Teatrul Comedia, iar pentru stagiunea de vară a avut la dispoziție Grădina Blanduziei. În repertoriul acestor ani de război au figurat reluări (*Înșir-te mărgărite, Păpușile*, de Pierre Wolff, *Taifun*, de Melchior Lengyel – într-o nouă distribuție: cu Aristide în Tokeram, un rol în care strălucise regretatul Liciu, *Trandafirii roșii* etc.), dar și premiere, de exemplu *Fata din dafin*, piesă originală de Adrian Maniu și Scarlat Froda. Cu curaj și energie, totodată cu modestie și cu tact, corect și perseverent, Aristide Demetriade a gospodărit activitatea teatrală izolată din București în toată această perioadă grea când teatrul nostru era tăiat în două.

După război, Demetriade a reluat o serie de roluri care îl impuseseră fie în repertoriul clasic, românesc și universal, fie în cel modern; a atacat roluri noi, în piese în versuri, pentru care avea o deosebită aplicație (de ex. în *Talismanul*, de L. Fulda, în traducerea poetului St. O. Iosif, în *Bizanț*, de Mircea Rădulescu, în *Meșterul Manole*, de V. Eftimiu), în piese istorice originale (de ex. în *Moartea lui Dante*, de N. Iorga), în repertoriul lui Ibsen (de ex. în *Hedda Gabler*, cu Maria Filotti), al lui Bernard Shaw (în *Cezar și Cleopatra*, în *Ioana d'Arc*, cu Ventura în *Ioana*, în *Medicul în dilemă*), al lui Pirandello (în *Henric al IV-lea*). În ianuarie 1924 era sărbătorit pentru împlinirea unei cariere de 30 de ani în Teatrul Național: o parte din distribuția din 1912 s-a reîntilnit în spectacolul *Hamlet*, ales pentru festivitate.

Demetriade n-a renunțat la activitatea de turneu, pe care o desfășura cu obișnuita sa conștiinciozitate și dăruire. A difuzat repertoriul lui Ibsen « în colțuri de provincie »¹⁰. A cutreierat mai cu seamă Transilvania; la Beiuș, teatrul local a cerut să se numească *Aristid Demetriad* în semn de recunoștință și prețuire¹¹.

În 1926 Aristide Demetriade a fost ales președinte al sindicatului artiștilor dramațici și lirici. În martie 1928 a participat, alături de Liviu Rebreanu, un vechi admirator al său, la festivitățile organizate la Oslo cu prilejul centenarului nașterii lui Henrik Ibsen și unde s-a întâlnit cu avizați oameni de teatru, printre alții cu Lugné Poë și Firmin Gémier.

Deși foarte bolnav, Demetriade a continuat să joace pînă la sfîrșitul vieții sale: în 19 și în 21 februarie 1930 mai apărea încă în *Trandafirii roșii*, în spectacole de retragere. A murit la 1 septembrie 1930 și înmormîntarea lui a luat proporții de manifestație populară; pe lângă alți vorbitori, l-a evocat Nottara, oprind în Piața Teatrului Național cortegiul care se îndrepta spre cimitirul Bellu.

Se știe ce parte imensă au darurile naturale în talentul unui actor sau mai bine-zis în efectul global pe care-l produce, în admiterea sau respingerea lui de către acest monstru anonim care e publicul. Mulți spectatori nu țin seama decît de persoana fizică a actorului, care le e simpatic ori antipatic, atîta tot, și le e poate indiferent dacă sînt nedrepti cu cel din ultima categorie. Zvelt și suplu, elegant în ținută și în mers și dezinvolt în mișcări, cu o față suptă, pe care conturul oaselor era ușor de urmărit, cu un profil de « pal și melancolic proconsul al decadenței romane »¹², de o nobilă distincție de efigie, cu o privire neliștită, uneori ușor îndepărtată, care dădea o anxietate întregii expresii¹³, Aristide Demetriade era înzestrat cu un fizic foarte atrăgător și mai ales foarte la modă în vremea lui, cînd încă se mai prețuia armonia trăsăturilor, langoarea, suavitatea și cînd exista un anume gust pentru lirismul straniu. Într-o nuvelă, *Sakuntala*¹⁴, V. Voiculescu descrie astfel personajul Leonte, un țigan: « . . . un ins înalt, arătos, aproape frumos, cioplit numai în oase

¹⁰ Turneul Demetriad, *Ibsen dus în colțuri de provincie*, în *Rampa*, 1920, 5 mai.

¹¹ *Rampa*, 1924, 7 ianuarie, p. 6.

¹² I. BRADU, *De vorbă cu dl. Ar. Demetriad*, în *Cronicarul*, 1918 nr. 23.

¹³ TERENCE, *Aristide Demetriade*, în *Rampa*, 1912, 9 aprilie, p. 2: « . . . mușchii feței . . . prototipul imaginar al

măștilor tragice! Colțurile gurii aplecate, buzele subțiri, două cute ce împrejmuesc gura în două verticale ovale, armonios pronunțate; ochii puțin adînciți în orbite, triști, triști, triști ca nebulozitatea nordului. . . ».

¹⁴ V. VOICULESCU, *Povestiri II*, Ultimul Berevoi, 1966, p. 131.

și mușchi. Așa cum se înfățișa, curățit, primenit, cu un zăbun castaniu închis pe umeri, aducea cu artistul Demetriad în rolul lui Răzvan». Prestanța și tinerețea în alură le-a păstrat în ciuda anilor, ca și vraja vocii, mult lăudată voce caldă, maleabilă, mîngîietoare, tandră și pură: « Instrument rar, din cel mai sonor material catifelat, Aristide Demetriad e vioara fără preț pe care se tînguie, cu murmure de vînt și răzvrătiri de ocean, tristețea imensă și muzicală a veacului nostru îndurerat »¹⁵.

Artistul era o fire discretă și rezervată, pe care atmosfera echivocă din teatru n-a alterat-o; avea simțul ordinii și al datoriei, era de o mare probitate. Retras, nu urmărea reclama — poate din conștiința propriei valori. Era « un om de civilizație, care nu s-a supărat niciodată mai mult de supărările din afară decît de cele din sufletul lui »¹⁶. Își iubea cu pietate meseria; se număra printre acei artiști « mișcați de demonia unor puteri necultivate »¹⁷. Nu-l încercau multiplele ambiții intelectuale ale colegului său Livescu, de pildă. Ceea ce nu excludea de fel o lentă și laborioasă muncă de pregătire, o pasionată premeditare a fiecărui rol. Sensibil, își înțelegea rolurile și, foarte exigent cu el însuși, le compunea fără să se menajeze: « noi am prețuit în el mai mult efortul de a se realiza, chinul și dușman cu sine, tenace strîns în voința de a se porunci și de a se totaliza într-un rezultat fără pereche »¹⁸.

Ce a rămas în creația artistică a lui Aristide Demetriade din mulțimea de piese jucate? Cîteva roluri mari, care s-au supus ritmului secret al jocului său permanent poetic, de o nostalgică participare, roluri pe care le-a ridicat la tensiuni maxime. În primul rînd personajele din dramele romantice în versuri: Ovidiu, Vlaicu, Răzvan, Zefir, Ruy Blas. Muzicalitatea versului și totodată naturalitatea declamării lui, proprii interpretărilor lui Demetriade, căldura comunicativă — care, curios, îi lipsea în proza teatrului modern¹⁹ — nu au avut egal. În Răzvan o entuziasmase pe Emma Gramatica în octombrie 1927²⁰. Din această familie de personaje, Vlaicu-Vodă trebuie totuși socotită cea mai bogată dintre creațiile lui Demetriade, firește nu numai pentru măiestria detaliilor versurilor, care rămîne un mijloc, ci pentru efortul de compoziție dramatică, pentru complexitatea ei și în același timp pentru impresia unității și sentimentul necesității pe care le-a generat. Documente relative la elaborarea care a precedat zămislirea scenică a personajului, pe care le-am putea găsi în pagini de confesiuni autobiografice, ne lipsesc în cazul lui Demetriade; el nu și-a formulat termenii de lucru. Dar e limpede că personajul conceput de dramaturg și definit printr-un limbaj poetic a exercitat o atracție asupra actorului, în măsura în care i-a oferit posibilitatea unor raționamente succesive, a unor argumentări și coordonări, traduse în reacții perfect comunicabile între ele. Departate de a fi sumare, invenția interpretativă și execuția artistică ale lui Demetriade au surprins și ascutit anumite facultăți ale personajului, care i-au sporit semnificațiile și forța de convingere. Competența analiză a lui Liviu Rebreanu, căruia nimic nu-i scăpa, ne este de cel mai mare folos în evocarea lui Aristide în Vlaicu: « ... ceea ce caracterizează pe acest Vlaicu este bunătatea. Și cusurul de căpetenie al personajului — și chiar al piesei — este slăbiciunea voinței, aș putea zice lipsa de voință. Are ceva actoricesc acest domn român: smerenia, ploconeala, lingușirea față de Clara, față de străinii pripășiți... și chiar față de sfatul boieresc și deci față de țară; și revolta, dragostea de țară, ura împotriva străinilor, pe care nu le manifestează decît față cu Gruia la început și față cu căpeteniile boierilor spre sfîrșitul dramei. Aceste două fețe, pe care, în treacăt fie zis, le întîlnim aproape la toți domnii noștri, din pricina situației lor totdeauna neclare, fac din Vlaicu un tip deosebit de alte figuri domnești ce s-au perindat pe teatrele românești și în același timp un rol de compoziție... ». [Valoarea creației lui Demetriade] « tocmai aici este: că izbutește să împreune admirabil aceste două înfățișări ale persona-

¹⁵ VICTOR EFTIMIU, *Aristide Demetriad*, în *Teatrul* (1923), nr. 4, p. 11.

¹⁶ TUDOR ARGHEZI, *Omagii pentru Demetriade*, în *Rampa*, 1930, 7 septembrie.

¹⁷ TUDOR VIANU, *Estetica*, București, 1945, p. 332.

¹⁸ TUDOR ARGHEZI, *loc. cit.*

¹⁹ A. Demetriade era făcut să însuflețească eroi și mai

puțin pe marii îndrăgostiți: în Armand Duval din *Dama cu Camelii*, în piesele lui Bernstein n-a reușit să emoționeze, critica îl socotea slab (vezi de ex. I. Kaufmann, *Cronica dramatică*, în *Cortina*, 1915).

²⁰ M. FAUST MOHR, *Amintirile unui spectator*, București, 1937, p. 117.

jului. Mai mult: prin mijloace necăutate (o privire ascunsă aruncată lui Gruia, o ridicare trufașă a capului, o izbucnire potolită în începutul ei, un gest curmat înainte de a fi trădat intenția etc.), izbutește să dea acestui personaj lipsit de adevărată energie o culoare de simpatie, să-l îmbrace într-o haină de eroism pe care n-o are și fără de care totuși n-ar putea fi eroul unei drame. Și dându-i nota aceasta atât de trebuincioasă, înalță tot actul al doilea și scenele în care Vlaicu apare umilit în fața Doamnei Clara și a solului Kalliany. Aceasta este, cred, baza concepției dlui Demetriade. Pe baza aceasta apoi clădește minunat tot desenul personajului, cu toate amănuntele lui. Ar fi de prisos să mai stăruim asupra amănunțelor. E firesc ca un talent ca d. Demetriade să grădeze cu o artă deplină efectele dramatice ale creației sale, să dea toată variația trebuincioasă rolului, să detalieze versurile ca un maestru, să aibă putere în izbucnirea pasiunii multă vreme stăpînită, să aibă melancolie în pasagiile lirice, să fie zguduitor în exprimarea durerii pentru pierderea celui mai credincios tovarăș al zilelor sale de oropseală, să fie măreț și blînd în toate împrejurările și chiar atunci cînd ar vrea să apară neîndurat... »²¹.

Înainte de toate îi era Davila recunoscător lui Aristide Demetriade pentru felul în care îi prelucrase materialul, pentru viziunea poetică prin care îl dăruise publicului: « Vlaicu era adînc ca întunericul: l-ai făcut adînc ca marea, luminos și furtunos ca valurile ei », îi nota el lui Aristide, pe dosul unui menu de banchet în 1908²², și imaginea fluentă a mării agitate stăruie în noi.

A interpreta pe Hamlet nu consistă doar în a reproduce exact textul; sarcina actorului este să dea viață acestui personaj, care ține fără îndoială de o epocă social-istorică dată, dar a cărei substanță de viață rămîne oricînd și valabilă, și fructificabilă. Stilurile de interpretare corespund unor etape diferite de înțelegere, unor montaje — pentru a folosi un termen împrumutat din cinematografie — diferite, care, bineînțeles, corespund la rîndul lor unor personalități artistice diferite. În fața lui Shakespeare interpreții sînt ca pictorii în fața aceluiași peisaj: fiecare dintre ei va face alt tablou, pentru că în jurul frazelor inițiale plutește o viață secretă și difuză, aproape insesizabilă, totuși mai puternică decît sensul literal și literar al cuvintelor și imaginilor, pe care fiecare o percepe altfel. Suma interpretărilor actricești ale personajului n-ar compune un Hamlet desăvîrșit; particularitatea de stil a fiecărui actor este cea care stabilește de fiecare dată o nouă formă de comunicare, corespunzătoare unui anumit tip de receptivitate colectivă.

Istoria interpretării lui Hamlet pe scena noastră număra deja la data abordării rolului de către Aristide contribuția hotărîtoare a lui Grigore Manolescu. Care a fost lumina în care Demetriade a scăldat personajul? « Hamlet al său, nobil în cuvînt și ținută, este cea mai frumoasă sinteză a durerii, mîhnirii și revoltei ce frămîntă pe prințul Danemarcei. Presimțirile, oroarea în fața crimei stabilite, suferința și slăbiciunea ce resimte sub povara misiunii, amorul pentru Ofelia, ura împotriva regelui fratricid, toate aceste sentimente atât de diferite care agită sufletul visătorului întristat au căpătat nuanțe, accente, care înduioșau și înfiorau. Un Hamlet adînc uman, simplu și de aceea zguduitor în sfîșierile sale sufletești, simulînd clar nebunia și lăsînd să vibreze, cu extraordinar de fericită armonie între vorbă și expresie, sinceritatea suferinței, creația d-lui Demetriade — căci e o creație nouă și captivantă — înseamnă o dată nu numai în cariera acestui artist, dar și în mersul Teatrului Național. Publicul, prins din capul locului în mreje, a ascultat cu aceea plăcere religioasă care stabilește atmosfera emoțiilor adevărate și a urmărit cu interes și un entuziasm crescînd pe acest nou Hamlet și Hamlet nou pînă la ultima suflare a eroului »²³.

Demetriade optase pentru sublinierea densității visării, o neliniștită visare care revine și insistă mai puternică decît realitatea, întreruptă de tresăriri de violență și mai ales de neîncetate deziluzii și deznădejde (el estompa laturile vehemente ale rolului), simbolizînd o incurabilă melancolie și o frămîntare dureroasă pe care nici moartea nu le poate liniști. Îi conveneau pasajele amar meditative ale rolului; stabilind un strîns raport între gînd și

²¹ I. REBREANU, *Rampa teatrală. Vlaicu Vodă și D. Demetriade*, în *Rampa*, 1913, 12 octombrie, p. 2.

²² Muzeul Teatrului Național, dosar Aristide Demetriade.

²³ De la Galerie (Emil D. Făgure), *De la teatru*, în *Dimineața*, 1912, 22 decembrie, p. 7.

Fig. 3. — Aristide Demetriade în *Hamlet* (Shakespeare).

gest, le găsea întotdeauna și atitudinile cele mai expresive și neprevăzute. « O înțelegere largă și cuprinzătoare... de adîncă umanitate » a rolului a făcut din acest interpret atît de rasat al lui Hamlet « un mare colaborator al operei lui Shakespeare »²⁴.

În general între actor și repertoriul pe care-l joacă se împletesc relații reciproce prin aporturi succesive reciproce. Acțiunea lui Hamlet asupra lui Aristide a fost durabilă și s-a lăsat detectată într-o altă interpretare, mai tîrzie, aceea a personajului Don Quichotte în care a făcut să vibreze o coardă hamletiană. Încredințarea rolului principal lui Demetriade în comedia tragică *Don Quichotte*, adaptare de Mihail Sorbul după Cervantes, de către regizorul Soare Z. Soare sconta de altfel pe posibilitatea apropierii dintre cei doi eroi. « Prin gest, cuvînt și mai ales pauză inspirată, [Aristide] a dat lui Don Quichotte atmosfera plină de evocatoare poezie, mirajul idealului, avîntul frînt, umbra dematerializată a gîndului care se caută zadarnic pe sine. În clipa cînd realitatea îl deșteaptă brutal din visul lui halucinat, Don Quichotte a avut în d. Demetriad interpretul ideal. Am simțit că se prăbușesc în noi, cu zgomot de infern, munți de idealuri și inima a încetat o clipă de a mai bate... »²⁵.

Constanța Demetriade, măritată a doua oară cu Aristide Demetriade²⁶, era o femeie trupeșă, cu o carnație foarte frumoasă; buza de sus ușor răsfrîntă o particulariza și îi dădea un aer « botos », în genul madonelor prerafaeliților, care o făcea — cînd era tînră — patetică și atașantă. Născută Gănescu, din Craiova, Constanța Demetriade (1870–1957) fusese eleva Aristizzei Romanescu și debutase la o vîrstă fragedă, abia intrată la Conservator, după cum își amintește în 1925²⁷. Cariera ei ulterioară s-a desfășurat la Teatrul Național strîns condiționată de cea a lui Aristide, pe care-l însoțea în toate turneele, alături de care

²⁴ SCARLAT FRODA, *Hamlet cu prilejul sărbătorii dluⁱ Aristid Demetriad*, în *Rampa*, 1924, 5 ianuarie.

²⁵ SCARLAT FRODA, *Cronica dramatică. Teatrul Național : Don Quichotte...*, în *Rampa*, 1924, 27 octombrie.

²⁶ Primul ei soț a fost I. Jianu, și el tot actor, la Teatrul Național din București.

²⁷ *Cum ați debutat ?*, în *Rampa*, 1925, 9 ianuarie, p. 2.

Fig. 4. — Constanța Demetriade în *Rivala* (H. Kistmaeckers) (din colecția Muzeului Teatrului Național)

apărea de cele mai multe ori în aceleași piese: *Amoruri triste*, de Giacosa, *Rivala*, de Kistmaeckers, *Regele Lear*, de Shakespeare, *Omul de altădată*, de G. de Porto-Riche, *Lumină nouă*, de Duiliu Zamfirescu, *César Birotteau*, de E. Fabre după H. de Balzac, *Ciinii*, de H. Lecca, *Dragoste neîngăduită*, de P. Wolff etc. etc. Însă lui Aristide, de care fusese atât de legată, avea să-i supraviețuiască 27 de ani. Din teatru Constanța Demetriade se retrăsese din timp, în ianuarie 1927, după aproximativ 34 de ani de activitate.

Deși a jucat destul de mult, fiind distribuită frecvent, unii critici contemporani au considerat-o insuficient folosită în raport cu posibilitățile ei: «...Constanța Demetriad, un alt element de valoare care e lăsat în umbră. Care o fi cauza?...»²⁸ se întreba de exemplu I. Kaufmann în mai multe rânduri în cronicile dramatice din *Cortina*. Rolurile ei mari au fost: Doamna Clara din *Vlaicu-Vodă* (Davila), Regina Gertruda din *Hamlet* (Shakespeare), Vasilisa din *Azilul de noapte* (Gorki), Neera din *Fintina Blanduziei* (Alecsandri), Jocasta din *Œdip Rege* (Sofocle). Pe scenă ciștigase cu vîrsta autoritate și forță, era fără îndoială o prezență, dar, din cînd în cînd, maniera o pîndea, așa cum detecta A. Davila încă din 1908²⁹. Ajunsese să se specializeze în «domnițe majestose». Această autoritate grandilocventă nu avea însă întotdeauna acoperire interioară. În amintirea tuturor Constanța Demetriade s-a impus în repertoriul nostru clasic în Doamna Clara; în acest rol a și fost imortalizată în galeria Teatrului Național prin pictura de mari dimensiuni semnată de Cecilia Cuțescu-Storck, care o reprezintă falnică, încordată, necruțătoare... Și totuși, dacă cercetăm critica dramatică a vremii, constatăm că interpretarea ei n-a întrunit aprecieri generale. Liviu Rebreanu îi reproșa tocmai o accentuată exteriorizare a autorității și, în raport direct, o anumită inconsistență în concepția rolului, care îl lipsea de putere de convingere. «Doamna Demetriade, în Doamna Clara, e insuficientă și falsă. N-are nici majestatea,

²⁸ I. KAUFMANN, *Cronica dramatică*, Papa Lebonnard, de Jean Alcard, în *Cortina*, 1916, nr. 2, p. 11.

²⁹ A. DAVILA, *Feuilleton hebdomadaire de «La Roumanie»*, în *La Roumanie*, 1908, 16/29 decembrie.

nici energia și sobrietatea unei Doamne ca Clara. D-na Demetriade umblă cu pași mari, rezezi, vorbește ridicînd mereu capul, face tocmai contrarul celor ce ar trebui să facă. Doamna Clara n-ar fi stăpînit patru ani de zile o țară întreagă dacă ar fi fost ca Doamna Demetriade. Omul energic, cu voință de fier, care stăpînește pe toți, e totdeauna sobru. O privire ajunge să îmblînzească o conjurație... Îmi pare rău să spun toate acestea dnei Demetriade »³⁰. Mai explicit, Rebreanu și-a dezvoltat punctul de vedere cînd a avut de răspuns unui cititor care își exprimase dezacordul față de severitatea cu care fusese judecată creația Constanței Demetriade în Doamna Clara. Semnatarul scrisorii de protest invocase indicațiile autorului, care precizează intrarea în scenă a Doamnei « ca un vîrtej »: « Fără îndoială — ripostează Rebreanu — că autorul spune în indicație că „Clara intră ca un vîrtej”, dar aceasta încă nu însemnează că d-na Demetriade a intrat și în rol. Dimpotrivă, credem mereu că n-a intrat. Și, desigur, că și autorul — deși a pus indicația aceea în text — împărtășește, mai mult sau mai puțin, părerea noastră. Poate să intre Clara „ca un vîrtej”, dar nu poate să se învîrtească în scenă ca un vîrtej. Iluzia scenei pretinde o bună doză de convenționalism. Se prea poate ca Doamna Clara să fi avut, în patru ani, clipe cînd să alerge de ici colo cum alerga interpreta ei din *Vlaicu-Vodă*. Se poate. Dar noi, spectatorii, ca s-o credem că e într-adevăr Doamnă, îi cerem neapărat sobrietate, gravitate, majestate. Noi, fără de acestea, nu ne putem închipui o Doamnă care, sub tocul cisme ei de Cordova, să țină un *Vodă* și o țară întreagă. Degeaba, așa sîntem noi, spectatorii. Chiar mînia, furia, vîrtejul sînt sobre, majestuoase la o Doamnă. Doamna dnei Demetriade tocmai sobrietatea aceasta n-o are. Că de altmintrelea are amănunte bune, da, de acord. Dar ce au a face amănuntele cînd nu este concepția justă care să le închege într-o unitate? Pot să fie frumoase geamurile unei case fără pereți sau chiar numai fără temelie?... »³¹.

Un portret viguros încheșat, fără șovăieli, sugestiv i-a reușit Constanței Demetriade în *Vasilisa cea depravată și feroce din Azilul de noapte* (1915), sub îndrumarea regizorală a lui Gusti, într-un spectacol remarcabil prin spiritul gorkian care-l străbătea.

În *Ædip Rege*, (1916), Constanța Demetriade — Jocasta dădea replica lui Nottara (în rolul titular) și aducea « suflul tragediei antice »³², ceea ce, fără îndoială, nu era puțin lucru; spectacolul era jubiliar, Nottara sărbătorea împlinirea unei activități de 40 de ani închinată scenei.

Deși începuse prin a juca roluri de soție necredincioasă (*Amoruri triste*) ori, dimpotrivă, înșelată și demnă de compasiune (*Om de altădată, Cîinii*), în repertoriul « modern » al vremii ei, Constanța Demetriade, această foarte conștiincioasă actriță lipsită de vulgaritate, s-a fixat în cele din urmă la repertoriul clasic, românesc și universal, în care, după cum s-a văzut, a realizat creații notabile.

³⁰ LIVIU REBREANU, *Teatrul Național: Vlaicu-Vodă*, în *Rampa*, 1913, 8 octombrie.

³¹ LIVIU REBREANU, *Rampa teatrală, de vorbă cu un*

cititor, în *Rampa*, 1913, 12 octombrie, p. 2.

³² I. KAUFMANN, *Cronica dramatică*, în *Cortina*, 1916, nr. 1 — ianuarie.

HENRI NOUVEAU (1901—1959), muzician, pictor și scriitor din Brașov

In anul 1964 s-a înființat la Paris « Association des amis de Henri Nouveau » (Henrik Neugeboren), cu sediul în rue Froidevaux, 37, Paris 14^e. Asociația își propunea să facă cunoscută în sfere cât mai largi opera compozitorului, pictorului și scriitorului Henri Nouveau, originar din Brașov, care și-a petrecut cea mai mare parte din viață la Paris unde a și murit în 1959. Președinte al asociației a fost ales François Mathey, conservator al Muzeului de arte decorative de la Luvru. Cu ocazia înființării, doamna Soupeau a citit câteva extrase din jurnalul lui H. N., iar d. Jean-Jacques Duparcq a ținut o conferință despre muzica și pictura acestui artist, ilustrându-și prelegerea cu numeroase proiecții după picturi și însoțind-o de fragmente din compozițiile sale muzicale.

Credem că ar fi potrivit să schițăm aici viața și opera lui Nouveau, artist multilateral, originar din România.

Henrik Neugeboren s-a născut la Brașov în 1901. Tatăl său fiind inginer, familia se mută, după nevoile ocupației acestuia din Brașov la Sighișoara, apoi la Budapesta, unde tânărul Henrik urmează liceul. După primul război mondial se întoarce la Brașov, ia lecții de pian, desenează mult și se ocupă mai ales de literatură.

În 1921 părăsește orașul natal pentru a merge la Berlin, unde studiază pianul și compoziția la Conservatorul de stat, avînd ca profesori pe Juan și pe D-rul Egon Petri. Renumitul Ferruccio Busoni devine pentru el un al doilea părinte.

Încă la vîrsta de 22 de ani a început să compună.

De atunci datează *Cinq improvisations sur des thèmes populaires roumains — pour piano*. (De remarcat faptul că în același an Béla Bartók, mai în vîrstă cu 20 de ani, publica *Muzica populară a românilor din Maramureș*.) În 1925, Neugeboren părăsește Berlinul pentru Paris. În același an termină *Sonatina Buffa*, operă care avea să figureze în programul a nenumărate concerte¹.

Din 1929 artistul se stabilește definitiv la Paris, unde lucrează la « Ecole nationale de musique », împreună cu Nadia Boulanger. Curînd după sosirea sa la Paris, « Société Musicale Indépendante » execută în primă audiție bucata *Quatrième Trio*. Cu această ocazie, P. O. Ferroud publică o recenzie entuziastă, din care extragem următoarele: « ... Printre primele audiții oferite de « Société Musicale Indépendante » se remarcă un Trio de Neugeboren, care, după cum se spune, este un compozitor foarte tînăr din Transilvania. Acest Trio m-a cucerit prin echilibrul său și prin ritmul care domină în partea întii și a treia... Compozitorul este fără îndoială pianist și stăpînește în mod extraordinar posibilitățile pianului... Grele acorduri care constituie motivul cantilenei centrale sint o comoară de armonie... ». Astăzi, după aproape 40 de ani, această analiză și apreciere își păstrează încă valabilitatea. Se remarcă originalitatea lui Neugeboren și ideea, pe atunci însă nu prea răspîdită, a creșterii treptate a melodiilor și ritmurilor populare și a dezvoltării lor.

Mai tirziu, în 1932, Neugeboren a dat câteva concerte în patrie, între altele la Sighișoara, unde

¹ Această piesă a fost înregistrată acum cîțiva ani la Paris pe un disc excelent, împreună cu alte două compoziții, și anume: *Quatrième Trio pour piano, violon et violoncelle*, din anul 1926, și *Sonata pentru flaut și pian*, din 1933. (Acest

disc, precum și fotocopiile tuturor partiturilor lui Nouveau-Neugeboren, se pot procura de la « Association des amis de Henri Nouveau » din Paris.)

s-a afirmat ca un excelent pianist. Conservatorul de muzică «Astra» din Braşov a organizat un concert de muzică de cameră, în cadrul căruia s-au executat şi compoziţii de Neugeboren, interpretate de violoniştii Bobescu, Bernfeld şi Modrik.

În fine, în 1937, Neugeboren vizitează pentru ultima oară România, unde rămîne un timp destul de scurt, pentru a rezolva unele chestiuni familiale. I se oferă un post de dirijor la Braşov, pe care îl refuză însă. Parisul, devenit o a doua patrie pentru atîta români, îl reţine şi pe Henrik Neugeboren. El se întoarce prin urmare la Paris, unde devine cunoscut sub numele de Henri Nouveau, mult mai uşor de pronunţat pentru francezi.

Se întîmplă însă un fenomen ciudat în viaţa artistului. Creaţia sa muzicală, la început foarte bogată, devine cu timpul tot mai rară. Lista operelor sale nu menţionează după 1940 decît două piese pentru pian (*Siciliana*, 1944, şi *Pastorala*, 1946), precum şi trei lieduri după texte de Joseph Atilla. Este posibil ca împrejurările materiale să nu fi fost favorabile dezvoltării sale ca muzician. Henri Nouveau locuia la Paris într-o cameră mică, de la etajul 6, într-un hotel din centrul zgomotos al Parisului. În orice caz, oricare ar fi fost motivul, artistul şi-a încheiat foarte devreme activitatea muzicală începută sub auspicii atît de promiţătoare.

În schimb, el devine tot mai activ ca pictor şi scriitor. Ne-a lăsat un mare număr de manuscrise inedite, interesante, în domeniul filozofiei şi esteticii. Printre ele trebuie menţionat un eseu cu caracter de frescă socială a Braşovului, început încă în 1923, sub influenţa romanului «Ultimul capitol», al norvegianului Knut Hamsun.

În pictură, Nouveau a fost autodidact. S-a impus însă foarte curînd. Începînd din 1946 a participat în fiecare an la expoziţiile colective de la «Salon des Réalités Nouvelles» (unde au expus, de altfel, şi alţi artiştii români), la expoziţiile grupului «Les Surindépendants», precum şi la expoziţiile organizate de UNESCO. Începînd din 1948, a avut expoziţii individuale. După moarte, picturile sale au început să fie cunoscute şi în afara Europei. Muzeul artelor decorative din Paris a organizat o expoziţie volantă în Austria. În Polonia,

la Varşovia şi Cracovia, picturile sale au fost prezentate în cadrul expoziţiei «De la Gauguin şi pînă astăzi». Alte expoziţii au fost organizate în R. F. a Germaniei, la Darmstadt, Leverkusen, Frankfurt am Main, Aachen şi Köln, unde «Institut Français de Cologne» a prezentat în cadrul expoziţiei de pictură şi un concert de muzică de cameră cu compoziţiile lui Nouveau, executate de interpreţi francezi. În 1948, picturile lui au fost expuse la Budapesta. Alte ţări în care au avut loc expoziţii au fost Belgia, Olanda, Statele Unite şi Brazilia, precum şi oraşele Cannes şi Zürich.

Dacă izvorul de inspiraţie al compoziţiilor sale muzicale a fost folclorul din Transilvania, în pictură artistul a lucrat exclusiv în genul suprarealist şi abstract.

Artistului nu i-au rămas străine nici preocupări pentru genul monumental. Astfel, ştim că oraşul Leverkusen, din Germania, intenţionează să realizeze un monument pentru Johann Sebastian Bach după un proiect executat de Nouveau în 1929².

Henri Nouveau a păstrat toată viaţa nostalgia locurilor natale, cu toate că aproape întreaga sa activitate artistică s-a desfăşurat în străinătate şi că uneori chiar a reprezentat Franţa, aşa cum s-a întîmplat la festivalul muzical internaţional de la Florenţa din 1934. De aceea, în publicaţiile franceze el e numit «munteanul din Carpaţi», iar în panegiricul scris de Jean Duparcq găsim aceste cuvinte semnificative: «Dorul nesfîrşit de ţară, paradisul pierdut al copilăriei...».

GÜNTER OTT

BIBLIOGRAFIE

- Knaurs Lexikon abstracter Maler, München şi Zürich, 1957.
- Henri Nouveau, Paris, 1959.
- Henrik Neugeboren dit Henri Nouveau, în *La Revue Musicale*, Paris, 1960 (număr special).
- Günther Ott, *Ein Siebenbürger in Paris: Henrik Neugeboren dit Henri Nouveau*, în *Österreichische Begegnung* Wien, 1—2/1962

DATE NOI ASUPRA TURNEELOR TEATRALE TARDINI LA BRAŞOV*

Teatrul românesc în Transilvania a trecut prin aceleaşi faze evolutive ca şi teatrul naţionalităţilor conclocuitoare, sub influenţa căruia a stat multă vreme¹. Astfel, de la teatrul şcolar s-a ajuns la cel de diletanţi, animatorii acestuia năzuind însă mereu spre unul stabil, pe care românii

transilvăneni îl doreau cu ardoare să fie un «teatru naţional», cu un local propriu şi susţinut de actori profesionişti.

În evoluţia spre această ultimă fază şi într-o epocă în care avea loc lupta iniţiată² de conducătorii românilor din Transilvania pentru dobîndirea drep-

* Vezi şi Henrik Neugeboren, *Eine Bach-Fuge im Bild*, în *Bauhaus* (Dessau), 1/1929. Textul în limba franceză, tradus de Jean Jacques Duparcq, în *Revue Musicale* (Paris), 1960: *Notes de Henrik Neugeboren, Une fugue de Bach représentée dans l'enpace*.

* Comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică din octombrie 1967 a Filialei din Cluj a Academiei.

¹ I. Breazu, *Teatru românesc în Transilvania pînă la 1918*, în volumul *Literatura Transilvaniei*, Bucureşti, 1944, p. 35.

² V. Cheresteşliu, C. Bodea, B. Surdu, C. Mureşan, C. Nuşu, A. Egyed şi V. Curticăpeanu, *Din istoria Transilvaniei*, vol. II, Bucureşti, 1961, p. 178.

turilor politice și a libertăților naționale, turneele teatrale întreprinse de trupa condusă de Fanny Tardini au fost de mare utilitate.

Cele două turnee de care ne vom ocupa n-ar fi putut însă avea loc fără coincidența unor fapte istorice și a unor împrejurări politice, într-o anumită măsură favorabile. Ne referim în primul rând la mărețul act al Unirii Principatelor Române, din anul 1859, apoi la capitularea, din același an, a Austriei, după pierderea războiului cu italienii, ajutați de francezi³. Sub apăsarea evenimentelor politice și sociale, Curtea din Viena a fost nevoită ca, în locul regimului absolutist, să instaureze — în octombrie 1860 — așa-numitul «regim liberal»⁴. În Dieta de la Sibiu — între anii 1863 și 1865 —, românii au reușit să obțină votarea unor legi de egală îndreptățire politică și religioasă cu celelalte naționalități conlocuitoare, legi care, din nefericire, au rămas numai pe hirtie. Singurul avantaj al acestui regim a fost acela că a făcut posibilă o legătură mai strânsă între românii de pretutindenea.

În Principatele Române, între măsurile de asigurare a progresului pe care le iau guvernele, unele privesc reorganizarea pe temeuri sănătoase a Teatrului Național din București și a celui din Iași⁵. În același timp însă, se lasă întreaga libertate de organizare pentru formațiile de actori ambulănți. Între acestea, societatea teatrală înjghebată în octombrie 1859 de Fanny Tardini cuprindea printre membrii ei câțiva actori talentați, care erau însă numai «naturaliști» — cum îi denumea Alecu Hurmuzachi⁶, adică netrecuți prin școli dramatice.

După o activitate de câțiva ani prin orașele Moldovei, societatea teatrală amintită a considerat în anul 1864 că e momentul prielnic să treacă

la sprijinirea acțiunilor cultural-naționale inițiate de fruntașii românilor din Austro-Ungarie. Dorința actorilor de a fi cât mai curînd purtătorii mesajelor de încurajare trimise de frații din România liberă explică însușirea cu care s-a pornit în «escursiunile artistice» de importanță istorică realizate de trupa Tardini, mai întîi în Bucovina, apoi în Transilvania, la Brașov, în aceiași ani: 1864 și 1865. Menționăm că în Bucovina trupa va mai veni și a treia oară⁷, în anul 1870.

Despre turneele întreprinse de Fanny Tardini în Bucovina există ample dări de seamă⁸ și o corespondență⁹, care le completează, toate pornind de la Alecu Hurmuzachi, inimosul susținător al teatrului românesc din această provincie. Pe temeiul acestora, apoi al cronicilor din ziarul german «Bukowina», precum și al afișelor, Teodor Bălan a reușit să închege studiul său asupra turneelor Tardini în Bucovina¹⁰. Din păcate, nu același lucru putem să-l spunem despre turneele realizate de aceeași trupă peste Carpați, la Brașov. E drept că nici presa vremii — și ne referim, în primul rând, la cea românească, îndeosebi la *Gazeta Transilvaniei* — nu prezintă informații suficiente tocmai în problemele principale care privesc cunoașterea repertoriului și arta actorilor. Apoi, faptul că pînă în prezent nu s-a dat de urma afișelor teatrale, pe care Tardini le-a tipărit și difuzat la Brașov, îngreuiază și mai mult munca celui ce va lua asupra-și sarcina scrierii studiului asupra turneelor pomenite.

Trebuie să menționăm că importanța turneelor Tardini a determinat pe unii istorici literari¹¹, iar mai nou și pe istoricii de teatru¹², să se ocupe de ele. Unele studii însă cuprind erori care se referă fie la date¹³, fie la aprecierile de ansamblu¹⁴,

³ Ibidem, p. 135, 164.

⁴ Ibidem, p. 176—177.

⁵ I. Massoff, *Teatrul românesc*, vol. II, București, 1966, p. 9, 42, 89, 91, 98.

⁶ Corespondență între d-nii V. Alexandri și A. Hurmuzachi, în revista *Familia*, nr. 3 din 15/27 ianuarie 1884, p. 25.

⁷ Anca Costa-Foru, Fani Tardini, note în *Studii și cercetări de istoria artei*, seria teatru, muzică, cinematografie, nr. 2/1964, p. 195.

⁸ A. Hurmuzachi, *Teatrul Național în Cernăuți*, în *Foia Soțietății pentru literatura și cultura română în Bucovina*, anul I, nr. 1—3/1865, p. 59—70, și nr. 4/1865, p. 100—106.

⁹ Corespondență între d-nii V. Alexandri și A. Hurmuzachi, în *Familia*, nr. 3, 4, 5/1884, p. 25—27, 37—38, 48—50.

¹⁰ Teodor Bălan, *Trupa Fani Tardini în Bucovina, 1864—1865*, în *Buletinul Mihail Eminescu*, fasc. 9/1932, p. 121—140; fasc. 11/1933, p. 22—30; fasc. 12/1934, p. 30—42.

¹¹ G. Baiculescu, M. Eminescu și Fani Tardini — cîteva precizări, în *Buletinul Mihail Eminescu*, fasc. 3/1930, p. 80—85; I. Breazu, op. cit., p. 43; G. Bogdan-Duică, *Notiță despre Fani Tardini*, în *Buletinul Mihail Eminescu*, fasc. 9/1932, p. 72—73; G. Călinescu, *Viața lui Mihail Eminescu*, ed. IV, București, 1964, p. 72—78; M. Protase și G. Antonescu, *Turnee românești în Transilvania între 1864—1900*, în *Studia Universitatis «Babeș-Bolyai»*, series Philologia, fasc. 1/1965, Cluj, p. 33—37.

¹² Anca Costa Foru, op. cit., p. 191—198; I. Massoff, op. cit., p. 493—499; St. Marcuș, *Thalia română*, Timișoara, 1945, p. 161—164; Al. Olăreanu, *Contribuție pentru o istorie a teatrului românesc în Banat, Transilvania și Bucovina pînă la 1906*, Craiova, f.a., p. 7, 43.

¹³ I. Breazu, în studiul citat, la p. 43, susținea că primul turneu ar fi avut loc în anul 1863, apoi că Tardini ar mai fi realizat unul și în anul 1866 (al patrulea), ceea ce e inexact. Trupa Tardini a întreprins în Transilvania numai două turnee: în anul 1864 (primul) și în anul 1865 (al doilea).

M. Protase și G. Antonescu, studiul citat, cuprinde date eronate. Astfel: la data de 2/14 iunie 1864 (nu 14/26 iunie, v. p. 34), F. Tardini singură ajunge la Brașov (*Gazeta Transilvaniei*, nr. 44/1864). Trupa ei ajunge mult mai tîrziu, abia pe la finele lunii iunie (*Gazeta Transilvaniei*, nr. 52/1864).

— Primul spectacol în stagiunea I a avut loc în iulie, anume 5/17 iulie 1864 (*Gazeta Transilvaniei*, nr. 54/1864), nu în iunie, cum susțin autoarele (v. p. 35).

— Primul turneu se încheie la data de 18 septembrie (*Gazeta Transilvaniei*, nr. 73/1864), nu la 13 septembrie (v. p. 35).

— Al doilea turneu la Brașov s-a încheiat la 18 iulie 1865, iar pentru documentare se invocă greșit nr. 73 din *Gazeta Transilvaniei*, în loc de 53/1865 (v. p. 36).

¹⁴ M. Protase și G. Antonescu, studiul citat. Autoarele apreciază că: «O adevărată revelație pentru românii ardeleni

iar altele conțin afirmații pur fanteziste¹⁵, atît în privința locului, cit și a timpului în care acelea s-au desfășurat. Explorarea atentă a presei românești și a celei străine (germane) oferă un material inedit, ce cuprinde ecoul spectacolelor date de trupa cea « bravă »¹⁶.

În vederea întocmirii studiului ce ne lipsește, în cele următoare vom expune pe scurt cele câteva date noi pe care le-am aflat în cursul cercetărilor făcute la bibliotecile din Cluj și Sibiu.

I. DATE PENTRU PRIMUL TURNEU DIN VARA ANULUI 1864

Îndată după închiderea primei stagiuni în Bucovina (17/29 mai 1864)¹⁷, Fanny Tardini a pornit la drum spre Transilvania, unde lucrurile erau deja aranjate pentru un turneu la Brașov¹⁸. În acest scop a făcut popas la Sibiu, ca să obțină concesiunea legală de la Guberniu, care aici își avea sediul « de facto »¹⁹. În legătură cu acest popas, ziarul german *Hermannstädter Zeitung* ne dă o informație prețioasă. Astfel, în nr. 138 din 11 iunie 1864, pagina 518, la rubrica « Local-Anzeiger », în lista străinilor sosiți între 8 și 10 iunie 1864, la hotelul « Mediascher-Hof » din Sibiu găsim înregistrați pe Fanny Tardini și lancu Comino. Trupa, care pentru împachetarea decorurilor și a întregii recuzite avea nevoie de mai mult timp, a sosit la Brașov abia pe la finele lunii iunie²⁰. Sosirea târzie a trupei și, poate, mai mult, timpul cerut pentru amenajarea unei scene în sala de festivități a gimnaziului român sînt pricinile pentru care primul spectacol a putut avea loc abia în ziua de duminică 5/17 iulie 1864, cu drama de mare efect *Radu Calomfirescu*, de I. Dimitrescu²¹.

Din celelalte cronici apărute în *Gazeta Transilvaniei*²² se mai poate afla titlul cîtorva (5) piese, cu indicarea datei cînd acelea s-au reprezentat.

Stagiunea s-a închis duminică seara, în 6/18 septembrie, cu piesa *Fiul nopții*, tradusă din franțuzește de Zahariadi²³.

Dintr-o notiță apărută în ziarul *Concordia*²⁴ am mai aflat că la a cincea reprezentație (nu se precizează data) s-a jucat comedia *Cimpoiul dracului*, de E. Carada. Același ziar notează că « societatea teatrală a părăsit Brașovul lăsînd publicului

suvenirii plăcute ». Cît privește data plecării trupei din Brașov, cu destinația Cernăuți, aceasta nu se poate preciza, dar credem că la sfîrșitul lunii septembrie ea nu se mai afla în orașul de la poalele Timpei.

Reprezentările date de trupa Tardini « au încîntat tot publicul », iar atunci cînd se jucară piesele istorice, ele « stoarseră lacrimi de bucurie și mulțumire » — cum glăsuiește cronicarul de la *Gazeta Transilvaniei*²⁵. Între entuziaști, un tînăr transilvănean, ce se considera poet, a dedicat o odă *Doamnei Tardini și chorului theatral*, odă semnată cu inițialele I. C. D. Întrucît autorul o tipărise și o lansase în public în numele « domnișoarelor din Brașiov », faptul a stîrnit protestul acestora, pe motivul că nu li s-a cerut în prealabil consimțămîntul. Protestul purta titlul *Nimic de noi fără noi* și a fost publicat de *Telegraful Român* (nr. 56/1864), după ce mai întîi *Gazeta Transilvaniei* îl respinsese. Cît privește persoana care se ascundea în dosul inițialelor I. C. D., după cercetările făcute putem afirma că se numea *Ioachim C. Drăgescu*, autorul unui volumaș de poezii, prezentat elogios de *Gazeta Transilvaniei*²⁶.

Dacă pentru români reprezentațiile Tardini au avut ca rezultat « nobilitarea gustului... înălțarea spiritelor și a mîndriei naționale » — cum constată (în nr. 73) cronicarul de la *Gazeta Transilvaniei*²⁷, pentru străini acestea au constituit o adevărată revelație. Acest fapt l-am putut afla dintr-o amplă dare de seamă apărută în ziarul *Hermannstädter Zeitung*²⁸, pînă azi nesemnaltă. Darea de seamă e trimisă din Brașov la data de 8 septembrie și se vede că e scrisă de un german care a asistat la cea de-a doua reprezentație a dramei *Radu Calomfirescu*, din seara de 6 septembrie 1864. Fiind aceasta singura dare de seamă găsită în presa străină, vom zăbovi ceva mai mult asupra ei și chiar vom cita cîteva pasaje mai caracteristice, care prezintă interes pentru istoria teatrului transilvănean. Cronicarul arată mai întîi că trupa Tardini, venind la Brașov, a găsit localul teatrului ocupat de societatea teatrală de sub direcția lui *Gustav Hubai*. În această situație, cîțiva negustori români cu stare materială bună au trecut la o grabnică improvizare a unei scene în sala de festivități a gimnaziului român. « În scurt timp — scrie recenzentul — au fost instalate podiumul, decorurile pentru culise și cortina, acestea din urmă fiind zugrăvite de

(turneele Fani Tardini — n.n.) reprezintă primul prilej al acestora de a afirma necesitatea abordării dramaturgiei naționale și a promovării realismului scenic... » (subl. ns.). Sîntem de părere că românii transilvăneni au abordat dramaturgia națională ceva mai înainte, încă de prin anul 1852, cînd societatea de diletanți din Brașov a reprezentat mai multe piese naționale scrise de C. Caragiali, C. Negruzzi și V. Alecsandri.

¹⁵ Al. Olăreanu, op. cit., p. 7, 43, susținea: « La 1860, trupa Vlădicescu-Tardini vine la Brașov și joacă în sala gimnaziului mai multe reprezentații. La 1864—1865 trece la Sibiu și joacă 2 stagiuni complete ».

¹⁶ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 41 din 7/26 mai 1865.

¹⁷ T. Bălan. studiu citat, f. 9/1932, p. 140.

¹⁸ I. Massoff, op. cit., p. 494.

¹⁹ *Gazeta Transilvaniei*, în nr. 7, 30, 35, 36, 45, 49/1864, publică diferite acte eminate de la Guberniu, cu menționarea expresă a orașului Sibiu.

²⁰ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 52 din 1/13 iulie 1864.

²¹ *Ibidem*, nr. 54 din 9/21 iulie 1864.

²² *Ibidem*, nr. 54, 55, 69, 71 și 73/1864.

²³ *Ibidem*, nr. 73 din 13/25 septembrie 1864.

²⁴ *Concordia*, nr. 57/311 din 16/28 iulie 1864.

²⁵ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 54/1864.

²⁶ *Ibidem*, nr. 23/1870, p. IV.

²⁷ *Ibidem*, nr. 52/1864.

²⁸ *Hermannstädter Zeitung*, nr. 218 din 13 septembrie 1864, p. 860.

Klement, pictorul teatrului de aici, așa că actorii români au putut începe reprezentațiile »²⁹. « Comerțianții și alți honorațiori români au garantat cea mai mare parte a locurilor de frunte la prețuri convenabile, iar restul publicului a considerat ca o datorie de onoare să participe la reprezentațiile care s-au bucurat de un succes extraordinar »³⁰. Cronicarul ne mai relatează că la reprezentațiile românești — care pînă la data trimiterii dării de seamă ajunseseră la 30 — au mai participat germani (sași) și maghiari din Brașov. « Actorii români — scrie mai departe spectatorul german — au știut să mulțumească în așa măsură publicul, încît și cele două reprezentații din urmă (...) promit să fie cercetate în număr foarte mare »³¹. Oprindu-se asupra teatrului, a limbii vorbite și a literaturii dramatice, recenzentul constată cu plăcere că acestea « s-au îndreptat repede spre o remarcabilă dezvoltare după gustul occidental »³². Despre limba română scrie: « această s-a îmbogățit din latină și din limbile romanice moderne, așa că acum e aptă pentru exprimarea potrivită a tuturor gîndurilor, de la cele mai înalte și pline de patos pînă la glumele cele mai reușite »³³. Recenzentul a fost de-a dreptul incîntat de limba română rostită de actori, căci iată ce scrie: « limba română pe scenă a primit în ton și accent o rafinare deosebită și o armonie care o face plăcută auzului și atrăgătoare pentru suflet »³⁴. « Ei (românii — n.n.) au deja opere dramatice remarcabile, ale căror subiecte sînt luate din viața și istoria poporului lor »³⁵. Cronicarul se ocupă de piesa văzută, căreia nu-i

dă titlul, dar după personajele pe care le indică putem afla că se jucase drama națională *Radu Calomfirescu*. Din observațiile pe care le face în continuare, deducem că recenzentul a mai văzut și alte piese jucate de actorii din trupa Tardini. Astfel, el observă: « ...se mai joacă în teatrul românesc și multe piese, care au fost traduse din franțuzește. Doamna Tardini este traducătoarea (...). Predilecția ce o au față de piesele franțuzești, care tind spre exagerare și afectare, este vizibilă. În piesele populare originale, au roluri grecul și sirbul... batjocoritul boier bătrîn și țăranul, care e mai mult decît blajin. Jocul și cîntecul sînt impletite bogat cu acțiunea »³⁶. Recenzentul face, în urmă, și alte aprecieri: « În general, sub conducerea D-nei Fani Tardini s-a făcut o alegere de piese care au putut să acționeze asupra publicului, instruindu-l și înălțîndu-l totodată spiritualicește »; « ...costumele au fost în general frumoase și corespunzătoare. Actrițele au o garderobă îndestulătoare. Nu lipsește nici la bărbați. Aceștia — spre deosebire de actrițe — nu au aceeași finețe și pregătire în interpretarea rolurilor. Directoarea însăși este o foarte bună artistă. Piese sînt totdeauna bine studiate. La ei nu se aude sufleurul. Reprezentația formează un întreg vioi. Pe scurt, actorii români la Brașov au făcut onoare lor și cauzei lor »³⁷, încheie cronicarul german darea sa de seamă plină de elogii la adresa trupei Tardini.

Despre primul turneu — ca, de altfel, și despre cel de-al doilea —, în ziarul local « *Kronstädter*

²⁹ « ... in Kronstadt... erschien die romanische Theater, gesellschaft unter der Direktion der Frau Fani Tardini... und hätte das Theaterlocal abwechselnd mit der magyarischen Gesellschaft benützen mögen... Da entschlossen sich rasch einige unserer romanischen vermögenden Kaufleute ihrer Schauspielergesellschaft ein Theater herrichten zu lassen. Zum Local ward der grosse Saal des neugebauten romanischen Gymnasium ausersehen. In kurzer Zeit war die Aufstellung des Podiums und eine ziemliche Anzahl von Couliissen, Versetzstücken und der Vorhang, recht entsprechend vom hiesigen Theater-Maler Herrn Klement hergerichtet, und die romanischen Schauspieler konnten ihre Vorstellungen beginnen ».

³⁰ « Die hiesigen Handelsleute und andere Honoratioren romanischer Nation garantierten die Mehrzahl der ersten Plätze in sehr anständigen Preisen... und das übrige romanische Publikum sah es nicht minder als eine Ehrensache an, die Vorstellungen zu besuchen, welche ausserordentlichen Beifall fanden » (Ibid.).

³¹ « Auch Deutsche und hiesige Ungarn haben die Vorstellungen besucht, welche bis nun auf 30 angewachsen sind, und die romanischen Schauspieler haben in der That, so zu befriedigen gewusst, dass die noch rückständigen zwei Vorstellungen sehr besucht zu werden versprechen... » (Ibid.).

³² « ... so hat auch ihr Theater (...), ihre Sprache (...), und ihre dramatische Dichtung (...) sich rasch einer ansehnlichen, dem abendländischen Geschmack entsprechenden Entwicklung zugewendet » (Ibid.).

³³ « Die Sprache hat sich aus dem Latein und den modernen romanischen Sprachen bereichert und reicht zur wür-

digen, passenden Äusserung aller Gedanken vom höchsten Pathos bis zum trefflichsten Scherze aus ». (Ibid.).

³⁴ « Die romanische Sprache im Ton und Tonfall hat an der Bühne eine angenehme Verfeinerung und jenen Wohlklang erhalten, welche sie dem Ohre angenehm und für das Gemüth anregend machen ». (Ibid.).

³⁵ « Sie haben bereits ansehnliche dramatische Dichtungen, deren Stoffe dem romanischen Volksleben und ihrer Geschichte entnommen wurden ». (Ibid.).

³⁶ « Sonst spielen sie am romanischen Theater viele Stücke, die aus dem Französischen übersetzt wurden. Frau Fani Tardini ist die Uebersetzerin. Die Vorliebe zu französischen Dichtungen, die in das Ungeheure und Gesuchte übergehen, ist sichtbar. In den Original Volkstücken spielt der prellende Grieche u. Serbe, der gefoppte alte Bojar, der mehr als gutmüthige Bauer seine Rolle. Tanz und Gesang sind reichlich eingeflochten ». (Ibid.).

³⁷ « Im Ganzen hat hier unter Leitung der Frau Fani Tardini eine Auswahl der Stücke stattgefunden, die auf die Zuhörer bildend und erhebend wirken konnten. Ich will noch bemerken, dass die Costüme gewöhnlich schön und ziemlich entsprechend waren. Die weiblichen Mitglieder haben zureichende Garderobe. Sie fehlt auch den Männern nicht. Diese übrigens entsprechen in Feinheit und Ausbildung im Darstellen ihrer Rollen weniger, als die weiblichen Mitglieder. Die Directrice selbst ist eine sehr gute Schauspielerin. Die Stücke sind stets gut einstudiert. Man hört bei ihnen den Souffleur nicht. Die Darstellung greift munter zusammen. Kurz die romanischen Schauspieler haben in Kronstadt sich und ihrer Sache nur Ehre gemacht ». (Ibid.).

Zeitung » n-am găsit nici o dare de seamă. Abia în nr. 156 din 1 octombrie 1864, deci după încheierea stagiunii, într-o scurtă notiță găsim un vag ecou al trecerii trupei Tardini prin Brașov³⁸. Nu putem încheia relatarea noastră asupra primului turneu fără ca să nu amintim de vremea rea, rămasă de pomină, pe care trupa Tardini a avut s-o suporte tocmai în perioada reprezentațiilor. Ecoul calamităților provocate de vremea ploioasă din vara anului 1864 a răzbătut chiar și în notițele teatrale din unele periodice românești (nr. 69 al *Gazetei Transilvaniei* și nr. 57/311 al *Concordiei*).

II. AL DOILEA TURNEU TARDINI LA BRAȘOV

Terminându-se spectacolele în Bucovina³⁹ pe la 6 aprilie 1865, trupa Tardini a plecat la Brașov, unde reprezentațiile din a doua stagiune s-au desfășurat între 5 iunie și 18 iulie 1865, conform informațiilor din *Gazeta Transilvaniei*⁴⁰. De astă dată ele au avut loc în sala teatrului orășenesc (Redout), dar au fost mai puține decât în anul 1864. Repertoriul jucat în această stagiune se cunoaște în bună parte, datorită faptului că acesta a fost inserat în *Familia*⁴¹. Dar lista pieselor nu e completă, căci așa cum se poate vedea din prima cronică apărută în *Gazeta Transilvaniei*⁴², chiar la deschiderea reprezentațiilor, după piesa *O partidă de concină*⁴³, s-au mai jucat piesele *Ceartă fără cauză*⁴⁴, comedie cu cîntece în 2 acte, tradusă din franțuzește de F. Tardini, și *Voicu plugariul*⁴⁵, cântonetă într-un act de Radulian.

În această stagiune, trupa Tardini a avut de suportat și o șicană din partea preotului romano-catolic local, care, intervenind la poliție, a pretins și i s-a admis, ca spectacolul anunțat prin afișe pentru 3/15 iulie să fie suspendat⁴⁶. După cum ne relatează ziarul *Telegraful Român*, preotul romano-catolic a pretextat că în acea zi biserica romano-catolică sărbătorea « Joia verde ».

Nu credem că va fi fost pe placul trupei teatrale nici întreruperea spectacolelor din pricină că sala teatrului în zilele de 1 și 3 iulie a fost ocupată de Roza și Franz Opfermann, care au dat reprezentații de balet⁴⁷.

Din examinarea atentă a așa-numitului « compot » (socoteală, calcul) asupra reprezentației dramatice-muzicale din seara de 18/30 iunie 1865, dată în folosul Reuniunii femeilor române⁴⁸, aflăm câteva amănunte interesante, ca de exemplu numărul locurilor pentru spectatori în teatrul din Brașov, categoriile de prețuri, costul diferitelor lucrări în legătură cu ținerea spectacolelor și venitul realizat din reprezentație. În afară de acestea, mai aflăm că la acest spectacol filantropic, alături de trupa Tardini, și-au dat concursul « Institutul privat de fete din Brașov », condus de D-ra Enrieta de Vautier, și violonistul bucureștean G. A. Perna. O mare lipsă e că nu se arată titlul piesei jucate și nici bucățile muzicale executate.

Din sumarele referințe pe care ni le dau recenziile apărute în presa românească despre reprezentațiile date de trupa Tardini în această a doua stagiune, se desprind următoarele:

— în general, reprezentațiile au produs românilor brașoveni mare bucurie, ele fiind privite ca rare « distracții spirituale naționale »⁴⁹;

— spectacolele mai des cercetate de români au fost cele în care s-au jucat dramele istorice sau piesele lui Alecsandri⁵⁰;

— din arta actorilor s-au remarcat « esactitatea » și mai ales « promptețea » în reprezentarea rolurilor, apoi vorbirea frumoasă și sincera simțire în cîntece⁵¹.

Reprezentațiile Tardini, pe lângă faptul că au stimulat activitatea formațiilor de diletanți de peste Carpați, au mai demonstrat influența mare pe care o poate avea asupra publicului un teatru bine organizat și susținut de actori profesioniști conștiincioși.

Într-adevăr, la încheierea acestei stagiuni teatrale, brașovenii ridică cu și mai multă vigoare problema înființării pentru românii din Transilvania a unui *teatru național*, mijloc eficace de sprijinire a luptei de emancipare națională și socială dusă de conducătorii curajoși ai poporului român subjugat.

Acesta e, de fapt, rezultatul cel mai important al celor două stagiuni teatrale realizate de vestita societate teatrală condusă de Fanny Tardini, a cărei activitate stă la temelia templului Thaliei pentru românii din Transilvania.

ION V. BOERIU

³⁸ « Diesen Sommer über hatten wir ungarisches und römisches Theater ».

³⁹ T. Bălan, studiul citat, f. 12/1934, p. 40 și scrisoarea lui A. Hurmuzachi, în *Familia*, nr. 4/1884, p. 37.

⁴⁰ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 41 și 53/1865.

⁴¹ *Familia*, nr. 7 din 5/17 august 1865.

⁴² *Gazeta Transilvaniei*, nr. 41/1865.

⁴³ În Bucovina s-a jucat în ziua de 6 aprilie 1865. (Vezi *Correspondența cu Hurmuzachi*, în *Familia*, nr. 4/1884, p. 37).

⁴⁴ Piesa e menționată și de St. Mărcuș în op. cit., p. 164.

⁴⁵ Cf. T. Bălan, op. cit..

⁴⁶ *Telegraful român*, nr. 48 din 20 iunie/2 iulie 1865, p. 189.

⁴⁷ Despre acești baletisti ne dă relații *Kronstädter Zeitung*, nr. 10 din 30 iunie 1865, p. 725.

⁴⁸ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 49 din 23 iunie/5 iulie 1865, p. IV. Reprezentația e menționată și de *Telegraful român*, nr. 52/1865.

⁴⁹ *Gazeta Transilvaniei*, nr. 53/1865.

⁵⁰ *Ibidem*, nr. 41, 52, 53/1865.

⁵¹ *Ibidem*, nr. 53/1865, și *Familia*, nr. 3/1865.

Pentru cercetarea fenomenului de teatru popular românesc, partea centrală a Podișului Moldovei¹ constituie o zonă recunoscută prin bogăția jocurilor teatrale tradiționale, desfășurate cu prilejul unor sărbători din timpul anului și în special de Anul Nou. Cercetările din ultimii ani au scos la iveală o serie de noi variante de măști animale, cum sînt *strușul*, *cocostîrcul*, *boul* sau *cerbul*, măști prezentate de noi la Sesiunea de comunicări a muzeelor din decembrie 1966².

Măștile animale de Anul Nou și-au pierdut caracterul magic inițial, transformindu-se în elemente de recuzită ale spectacolului de teatru popular. Sărbările din timpul iernii angajează tineretul din sat în pregătirea lor cu mult timp înainte. Tinerii necăsătoriți, între 18 și 20 de ani, care au « ieșit la joc », se grupează în cete mari care formează alaiurile *caprei*, figura centrală a carnavalurilor cu măști animale de Anul Nou. Tinerii sub 18 ani, care n-au ieșit la joc, organizează alaiuri mai mici: *căprițe*, *cerbi*, *bou*, *struș*, *cocostîrc*, *cal* și *urs*.

Mențiuni despre capră se găsesc încă din secolul al XVII-lea; în anul 1656, ambasadorul suedez Welling, cu ocazia vizitei făcute la Iași, descrie și obiceiul *caprei*: « În joc... figura o capră, în care era virit un om și pe care o juca un băiat. Sfirșind jocul, băiatul trăgea cu o săgeată în capră și astfel hora se sfîrșea, iar băiatul căpăta un bacșiș. Se înfățișa deci primitiv o scenă de vinătoare »³. În secolul al XVIII-lea, Del Chiaro amintește de obiceiurile populare de Anul Nou și despre jocul de Crăciun al cloanței și al unchișului: « Ea cu un plisc ca de pasăre, iar el cu o mare barbă falsă, și care spuneau fel de fel de necuviințe »⁴, iar în *Descrierea Moldovei*, Dimitrie Cantemir consacră jocului un paragraf semnificativ⁵. În studiul etnografic al lui Tudor Pamfilie⁶, ca și în alte monografii, este descris întregul alai al *caprei*, cu măștile apărute de-a lungul evoluției jocului. Alți eroi din alaiul *caprei* sînt *arnăuții*, *irozii*, personaje desprinse din vicleimul moldovenesc, *cucoanele*, *generalii* și *urîții* sau *rafeturile*. Rafeturile sînt flăcăi care poartă măști umane, reprezentînd diferite personaje: *căldărarii* (fig. 1) și *căldărășițele* sau *sătrarii* și *sătrărițele*, ca și *evrei*, *babe* sau *moșnegi*. Moșnegii de la capră, personaje cu origini străvechi⁷, poartă aceleași măști ca și anul *vechi*, care se luptă cu anul nou

în jocul dramatic al *jienilor*, și la fel cu aceea a unchișului de la priveghi. Aceeași comparație poate fi făcută între *baba* de la capră și cea de la priveghi⁸. Moșnegii din străvechiul ritual de înmormîntare păgîn, imagini evaluate din ritul morților strămoși, devin figura centrală în alaiul *caprei*⁹. În satul Sinești, la capra de cordele, un rol deosebit de important îl joacă cuplul *babă-moșneag*: *baba* « moare » în timpul jocului, ca să o trezească la viață *moșneagul*, care cîntă și joacă « moșneasca ».

Ca variante ale *caprei*, și cu aceeași semnificație, sînt măștile animale de *cerb*, *bou*, *struș*, *cocostîrc*, *cal* și *urs*. Asemănarea și unitatea lor se desprinde din joc: « clămpănitul » maxilarului inferior este o acțiune general întilnită în jocul *caprei*, iar dacă măștile de *capră*, *cerb*, *bou*, *struș* sau *cocostîrc* reprezintă animale diferite, jocul le unește pe toate, ca și muzica instrumentelor după care se execută jocul, fluierul și toba însoțind întotdeauna aceste spectacole. Strigăturile sau descîntecul *cerbului*, *boului* și *strușului* în satul Mădirjac sînt aceleași, cu deosebirea că sînt adresate animalului respectiv.

Cerbul (fig. 2) este masca cea mai frecvent întilnită — alături de *capră* — în Moldova, contrar celor afirmate de Mirjana Ilić, care susține în lucrarea sa *Klocalica, Serbulu ou Curka*, apărută în 1964, că în estul României nu există masca de *cerb*¹⁰. Ca și *capra*, *cerbul* are capul cioplit în lemn, învelit cu blană de iepure, cu maxilarul inferior mobil. Între coarne este împodobit cu oglinzi, coronițe, flori de lămîiță, panglici și hirtie colorată. Masca este completată de costumul de mărimea unei piei de *cerb*, pe care sînt cusute hirtii colorate, stuf, piele de vițel sau scoarță. Cel ce joacă masca imită salturile animalului. *Arapii*, în număr de patru, sînt costumați în roșu, ca și *turcii* de la *struș* și *bou*, interpretînd același rol; ei bat tobele după fluier și repetă strigăturile: « Foaie verde de-un granat / Valeru s-a deochiat / Hai și noi să ne-apucăm / Cu milă să-l descîntăm / Să vedem ce leac avem ». În satele Budești și Mogoșești *cerbul* face parte din alaiul *caprei* și este însoțit tot timpul jocului de *cocostîrc*.

Boul (fig. 3) are un cap sculptat care imită animalul, cu maxilarul inferior mobil, cu coarne autentice; poartă un țol, de mărimea unei piei

¹ Localitățile Mogoșești, Mînjești, Budești, Mădirjac, Frumușica, Frumușica, Bojila, Sinești, Stornești, Osoi, Brăești, Lungani, Goești, Crucea, Bocnița, Popești, Obrijeni, Doroșcani, Hărpășești.

² Emilia Pavel, *Măști, jocuri și obiceiuri populare de Anul Nou*, în *Popești — Iași* (la Sesiunea de comunicări a muzeelor, din decembrie, 1966).

³ N. Iorga, *Istoria românilor prin căldări*, vol. I, București, 1928, p. 368.

⁴ *Ibidem*, vol. II, p. 114.

⁵ Dimitrie Cantemir, *Descrierea Moldovei*, București, 1936, p. 243.

⁶ Tudor Pamfilie, *Sărbătorile la români*, București, 1914, p. 185.

⁷ Olga Flegont, *The « Moș » in the Romanian Popular Theatrical Art*, în *Revue Roumaine d'Histoire de l'Art*, București, 1966, p. 124.

⁸ Mihai Pop, *Măștile de lemn din Birsești — Țopești, Vrancea*, în *Revista de folclor*, nr. 1, an. III, București, 1958, p. 16.

⁹ *Istoria teatrului în România*, vol. I, Edit. Academiei, București, 1965, p. 65.

¹⁰ Mirjana Ilić, *Klocalica, Serbulu ou Curka*, Rad, Voivodianskih Muzela, 12—13, Novi-Sad, 1964, p. 68.

Fig. 1. — Căldărarii. Mădirjac — Iași, 1967.

Fig. 2. — Cerbul. Popești — Iași, 1966.

Fig. 3. — Boul. Mădirjac — Iași, 1967

de bou, pe care sînt cusute « cordele colorate ». Cei doi turci care-l însoțesc, costumați în roșu, ca și arapii de la cerb, bat tobele după cîntecul fluierului și repetă strigăturile. Dintre mascați un « moșneag și-o babă » completează alaiul.

Masca de struț (fig. 4), necunoscută pînă în prezent, a fost găsită în localitățile Popești, Mădirjac, Sinești. La Popești nu se mai face struț « fiindcă e greu de pene », afirmă un informator. În acest sat costumul struțului era cusut din pene colorate în negru, roșu, galben. În satul Mădirjac, același costum era din hirtie colorată, ca și al cerbului; « din bătrîni s-a făcut struț la Mădirjac ». Capul este din lemn, învelit în hirtie colorată, cu un cioc a cărui parte inferioară este mobilă. Gîtul este alungit, imitînd profilul struțului, iar pe cap are o coroană împodobită cu « cordele colorate ». Masca este completată de un țol pe care sînt cusute fișii de hirtie colorată. Din alaiul struțului fac parte doi turci costumați în roșu, cu coifuri de carton în aceeași culoare, și doi căldărari, dintre care unul fluieră. Turcii bat tobele după fluier și repetă strigăturile și descîntecul struțului. Ca și cerbul și boul, este deochiat, descîntat și vindecat.

Cocostîrcul¹¹ (fig. 5) este întilnit în satele Mogoșești, Minjești, Budești. Are capul din lemn, cu ciocul lung și roșu, care « clămpănește » la joc. Costumul este din hirtie albă. În alai mai sînt capra de cordele, cerbul, cocostîrcul și ursul; « toate animalele la un loc formează capra », afirmă informatorul. Spectacolul începe cu « urătura » (plugușorul), apoi capra de cordele deschide jocul urmată de ciobanul cu cerbul și cocostîrcul. Tot timpul jocului cerbul este însoțit de cocostîrcul denumit « pasăre măiastră ». Ursul și ursarul încheie jocul. În satele Mădirjac, Sinești, Popești, ursul merge separat de capră, ca și cerbul. Ursul este bogat împodobit cu găтели: panglici colorate, oglinzi mici, flori artificiale și de lămîiță. Costumul este făcut dintr-o blană de oaie care imită

pielea ursului sau din stof. Ursarul bate toba după fluier și-l descîntă. În satul Popești — Iași formația este restrînsă: ursul, ursarul și fluierarul, iar uneori și cite un rafet — « mascat ». În unele localități, ca, de exemplu, la Bojila — Mădirjac (fig. 6) sau Girbești, se spune că alaiul ursului — ursul, doi ursari, doi moșnegi, doi evrei, patru căldărari, trei arnăuți și un general — formează capra.

Calul nu lipsește din carnavalul de Anul Nou. Capul e de lemn, împodobit cu panglici, hurmuz, oglinzi sau flori artificiale; o anexă de lemn imită corpul animalului. Calul joacă după fluier și tobă. În satul Popești — Iași, cîntecele calului sînt aceleași ca și la capră. În Frumușica, Mădirjac, formația calului este restrînsă la trei personaje: fluierarul, toboșarul și cel ce poartă masca, « calul ». În Andrieșeni — Iași, de Anul Nou se fac pînă la 30 de cai. « Căluțul » (fig. 7) este jucat de patru băieți costumați, doi în roșu și doi în alb. Cei în roșu au pe cap chipie roșii cu oglinzi, iar cei în alb căciuli brumării legate cu « cordică roșie ». Băieții care joacă calul au două « vești » de sită, una în față și una în spate, pe care le acoperă cu două fuste albe, imitînd corpul animalului. Un tînar cîntă din fluier, iar cei doi căldărari comandă. Căldărarul comandant poartă în mînă buzdușanul și strigă un vers, celălalt răspunde cu alt vers: « Bună ziua, gospodari / Nu primiți patru armăsari? / Armăsarii sînt potcoviți / Cu potcoave de argint / Și cu grifuri de aramă / Bate bine la podeală ... / Iștia-s caii de la « Ieși » / Cu cordele țărănești ... / Di, di, di căluț balan / N-ai venit la noi de-un an / Am fost bolnav și-am zăcut / Am zăcut pe prispă-afară ... / Ți-am dat fin ai refuzat / Ți-am dat paie n-ai mincat ... ». Masca de cal a fost regăsită și în Lituania¹²; deși apropiată de cea găsită la noi, este analogă însă cu cea din Polonia.

Măștile animale, ca și cele umane, constituie un important capitol al culturii noastre populare.

¹¹ Mihai Pop, op. cit., p. 15.

¹² Lietuvių liandies menas, Vilnius, 1965, pl. 460.

Fig. 4. — Struțul și turcii. Mădirjac — Iași, 1967.

Fig. 5. — Cocostircul și ciobanul. Budești-Mogoșești — Iași, 1968.

Fig. 6. — Alaiul ursului. Bojila-Mădirjac — Iași, 1967.

Cel care intră sub mască se transpune în animalul sau personajul pe care masca îl reprezintă. Cel travestit devine o nouă făptură, activează, se mișcă, vorbește ca făptura pe care o întrușipează. Masca este un obiect ritual, dar încă din antichitate ea devine și un obiect de recuzită, un element al spectacolului¹³. Inscripția găsită în apropiere de Zlatna, la Petroșani¹⁴, « Libero patri et libere herclianis et cervabus » (CIL, III, 1303), ne amintește de existența unor divinități autohtone dacice în legătură cu cultul lui Liber și al Diane, care ar oglindi, după Roscher, supraviețuirea tradițiilor populațiilor locale. După Tadeusz Seweryn, măștile de Anul Nou simbolizează fertilitatea pământului și abun-

dența recoltelor. El descrie masca de bou — « turon » —, de capră — « koza » — și de urs; semnificative sînt versurile: « Unde « turon » sau « koza » trece / Griul va crește... »¹⁵. Măștile animale de Anul Nou se regăsesc și în sud-estul Europei; în studiul menționat mai sus, Klocalica, *Serbuly ou Curka*, în Banatul sîrbesc, Mirjana Ilić afirmă că obiceiul este românesc¹⁶, obicei regăsit de altfel și în Polonia, Cehoslovacia. Rusia, Ucraina. Bielorusia, Suedia, Danemarca, Anglia, Elveția, Germania.

Măștile animale — reprezentări teatrale — de Anul Nou amintesc și de străvechiul cult al fertilității pământului la popoarele Africii, Asiei și Europei¹⁷. Sub influența creștinismului, aceste culte păgine au rămas destul de puternice; în secolul al VII-lea, episcopul de Canterbury decreta că orice persoană care se va deghiza în cerb sau în taur la calendele din ianuarie, adică se va travesti în animal, va suferi o interdicție de trei ani, deoarece această practică este demonică¹⁸. Este cunoscut și cultul taurin cretan, ale cărui reminiscențe supraviețuiesc pînă astăzi în « corridas », serbările tradiționale din Spania contemporană¹⁹. În Asia²⁰, ca și în Africa²¹, măștile sînt practicate în special cu ocazia sărbătorilor fertilității. Pe lângă gravele chipuri ale demonilor și zeilor fertilității, măștile africane cunosc și expresia grotescă, necesară unor jocuri și dansuri rituale, măști comice asemănătoare celor care se folosesc actualmente în carnavalurile din Italia, Spania sau țările latino-americane.

EMILIA PAVEL

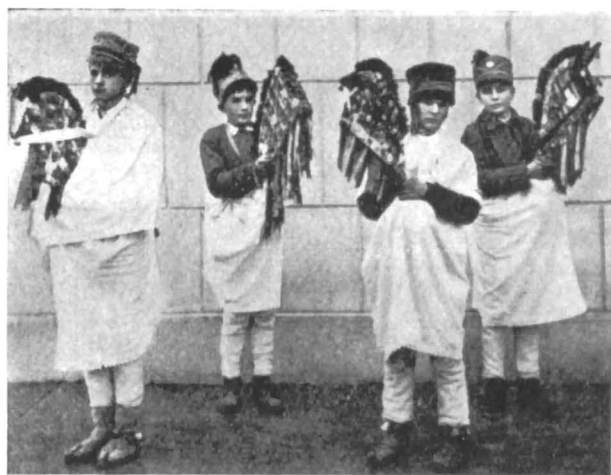

Fig. 7. — Călușul. Andrieșeni — Iași, 1967.

¹³ Mihai Pop, loc. cit., p. 8.

¹⁴ A. Bodor, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Histoire*, 1960, Ser. IV, fasc. I, p. 42.

¹⁵ Tadeusz Seweryn, *Les problèmes de l'exposition des coutumes populaires*, in *Ethnographica*, I, Brno, 1959, p. 190—191, fig. 92, 93, 95, 99.

¹⁶ Mirjana Ilić, op. cit., p. 63.

¹⁷ Léo Frobenius, *Histoire de la civilisation africaine*, Paris, 1933, fig. 37, 38.

¹⁸ J. R. Conrad, *Le culte du taureau*, Paris, 1961, p. 180.

¹⁹ Ibidem, p. 143.

²⁰ M. M. J. Kodera, H. Kltana et N. Origuchi, *Des danses populaires japonaises*, p. 185, pl. 90, fig. 2 și pl. 94, fig. 1, 2.

²¹ Gunter Linde, E. Bretschneider, *Înainte de venirea omului alb*, București, 1967, p. 338.

Istoricii noștri care s-au ocupat de trecutul teatrului românesc n-au căzut încă de acord în privința datei începutului teatrului craiovean și nici în privința localului unde au jucat acei primi actori profesioniști, în cetatea banilor. Unii susțin că trupa de teatru adusă din București a fost condusă de Costache Caragiale și Costache Mihăileanu și că a jucat la Craiova în 1848, alții în 1849, iar foarte puțini amintesc anul 1850, fără să aducă nici o argumentare documentară¹. Se mai afirmă că acea trupă de actori români veniți din București să joace teatru în capitala Olteniei a dat primele spectacole pe scena Școlii mari a lui Lazaro-Oteteleșianu. În ceea ce ne privește, noi opinăm pentru anul 1850, ca fiind adevăratul an când s-a pus temelia primelor spectacole ale Teatrului Național din Craiova, mai întâi pe scena improvizată a Școlii centrale, în 1850—1851 (și nu pe aceea a școlii lui Lazaro-Oteteleșianu), și apoi pe scena primului edificiu al «Teatrului Național» craiovean, când s-a inaugurat și clădirea teatrului, o dată cu cea de-a doua stagiune, în 1851—1852. Documentele cercetate de noi alcătuiesc izvoare de preț în legătură cu precizarea datei începutului Teatrului Național din Craiova și pun în lumină numele lui Costache Mihăileanu, ca fiind primul și singurul director, iar nu pe acela al lui Costache Caragiale, care are merite necontestate în viața de început a teatrului românesc în Moldova și în Muntenia.

Craiova, socotit pe drept cuvânt unul din centrele noastre culturale, a găzduit trupe străine de teatru muzical și dramatic în trecerea lor spre alte centre culturale românești și spre orașele din Rusia, în primele decade ale secolului trecut². Viața culturală și teatrală a Craiovei și-a depănat firul istoriei sale încet și anevoios, dar temeinic. Eruditul Ioan Maiorescu relatează într-o scrisoare

plină de confesiuni către fiul vornicului Iordache Oteteleșianu, datată 16 ianuarie 1847, felul cum își petrecea vremea în societatea craioveană³. Din cercetările muzicologului Gheorghe Simonis, care a publicat un scurt istoric referitor la viața muzicală a Craiovei⁴, reiese că prin 1838 Craiova avea șase școli de muzică bisericească și o «școală de muzică specială», care funcționa în casele lui Poroianu, unde predă «muzica de cameră, simfonică și dramatică» străbunul muzicologului, pe nume tot Gheorghe Simonis⁵. Profesorul Mihai Popescu arată și el, în studiul său *Din trecutul învățămîntului la Craiova*⁶, că a găsit în biblioteca Teatrului Național craiovean două partituri: *Norma*, de Bellini, și *Roberto Diavolo*, de Mayerbeer, și că pe coperta acestor două partituri muzicale — din păcate, astăzi dispărute — era notat, textual: «Cîntatu la Theatru din Craiova în 1844 de dumnealui Kapelmaistru Simonis», iar ceva mai jos se găseau trecute și alte cîteva «notațiuni însuși ale lui Gheorghe Simonis». Probabil că elevii bătrînului pianist și profesor de cînt, Gheorghe Simonis, vor fi pregătit cele două opere la «școala de muzică specială» din casele Poroianu și vor fi cîntat pe scena «Theatrului din Craiova» în 1844.

Școala centrală, care se mutase din casele bisericii Maica Precista ot Dud în noul ei local — a cărui construcție începută încă din 1836 s-a terminat în 1842 —, avea o sală mare care servea drept sală de mîncare și — probabil — și pentru diferite serbări școlare; între anii 1848—1850 însă, întreaga clădire a școlii a adăpostit trupele turcești și rusești, lucru relatat de istoricii învățămîntului craiovean, dar și de îngrijitorul școlii, C. Tănislăvescu, în cele două cunoscute rapoarte către Eforia școalelor⁷: de unde se deduce că Școala centrală n-a servit pentru teatru decît în anul 1850.

¹ M. N. Belador, *Istoria teatrului român, Craiova*, [1896], p. 51—52; I. Tănăsescu, *Schițe istorice. Teatrul din Craiova...*, Craiova, f.a., p. 4; D. C. Ollănescu, *Teatrul la români*, An. Acad. Rom., seria II, tom. XX, 1897—1898, Mem. Sect. Lit. p. 155—156; Ion Horia Rădulescu, *Contribuțiuni la istoria teatrului din Muntenia (1833—1853)*, [București], 1935, p. 65; I. Diacu-Xenofon, *Viața și opera unui nedreptățit: Costache St. Caragiale — primul director al Teatrului Național din București* [București], 1940, p. 32—33; Ioan Massoff, *Teatrul românesc — privire istorică*, vol. I, București, 1961, p. 376 și 485—493.

² Afîșe de spectacole de teatru în limba germană și franceză (1830, martie), de spectacole de operă (1837, martie); materiale conservate la Bibl. Acad. Republicii Socialiste România, fond Foi volante, mapa XIV, și la Muzeul Teatrului Național. De asemenea, «trupa actorilor franțezi dirijată de Théodore Gaffrey și Valéri» joacă la Craiova în decembrie 1840 (cf. Arhivele statului Craiova, fond Prefectura de Doljiu. Delă pentru felurimi de pricini, nr. 131/dosar 157, pachet 49/1840, f. 21).

³ «... Iarna, mai ales în carnaval, la cîte o săptămîină

ori două, ne adunam, rînd pe rînd, unii la alții; unii jucam cărți, fără interes, de petrecere, alții jucam gajuri cuviincioase cu cucoanele, alții spuneam fabule, alteori citeam cîte o poezie, pe urmă cinam, închinam unii pentru alții, apoi făceam pantomime, uneori din vreo comedie, alteori din tragedii, alteori luam cîte un act din cîte o bucată de teatru și eram noi între noi actori» (cf. N. Bănescu și V. Mihăilescu, *Ion Maiorescu*, București, 1912, p. 41).

⁴ Gh. Simonis, *Din trecutul muzical al Craiovei*, în *Arhivele Olteniei*, Craiova, 1933, an. XII, nr. 69—70, p. 359.

⁵ Gheorghe Simonis (1820—1905); a fost pianist-atitrat pe lingă sultan, apoi profesor de piano și de cînt al copiilor logofătului Iordache Slătineanu; de asemenea, profesor al Institutului francez din București, profesor la «școala specială» din casele lui Poroianu din Craiova; a fost îndrumătorul — în ale cîntului — al artiștilor Maria și Elena Theodorini, Gr. D. Gabrielescu ș.a.

⁶ M. Popescu, *Din trecutul învățămîntului la Craiova*, în *Arhivele Olteniei*, Craiova, 1931, an. X, nr. 56—58, p. 289.

⁷ Idem, *Documente privitoare la începuturile școalelor din Craiova*, loc. cit., p. 400 și 402.

Din iulie 1848, cind trupa națională a «diletanților români» — condusă de C. Caragiale și C. Mihăileanu — își da ultimul spectacol pe scena de la Momolo, cu comedia în două acte a lui I. Dimitrescu, *Două sute galbeni mită...*⁸, și pînă în iulie 1850, în București nu s-a mai jucat nici un spectacol românesc, deoarece actorii Costache Mihăileanu și C. Serghie, Ion Dimitrescu (autorul piesei și actor), cit și «piritorul» acestora, Costache Z. Halepliu, actor și el, fuseseră «arestuiți» la închisoarea Văcărești, așa cum se știe, încă din noiembrie 1848, iar Costache Caragiale se refugiase din cauza holerei, cu întreaga sa familie, la Budești, moșia lui Iancu Manu⁹. Abia în anul 1850 veni în București, de la Iași, actorul C. Z. Halepliu și, în fruntea unei trupe improvizate, jucă la Grădina cu cai o serie de comedii și de vodeviluri, începîndu-și șirul spectacolelor cu «opereta-vrăjitorie» a lui Millo, *Baba Hîrca*¹⁰. Costache Caragiale, coasociat de rindul acesta cu J. A. Wachmann, își alcătuieste cea de-a doua trupă profesionistă în București. Deschiderea stagiunii Teatrului Național este anunțată, printr-un afiș-program datat 15 octombrie 1850, la 22 octombrie, cu «întîia reprezentație în suspendiu: *Baba Hîrca*»¹¹.

În timpul acesta, la Craiova, unde pe timpul verii juca — probabil — prin grădini și prin «clupuri» trupa de diletanți craioveni condusă de Alecu Corcoveanu, începuse să circule acel cunoscut apel pentru «chibzuire de zidirea unui teatru...»¹² din 9 iulie 1850; ocîrmuitorul de Dolj, Dim. Filișanu, împreună cu alți boieri craioveni dornici de progresul orașului, au adus pe Costache Mihăileanu (fostul coasociat al lui Costache Caragiale), căruia i-au garantat mijloacele de trai, ca și întregii sale trupe. Acesta a pus bazele Teatrului Național din Craiova.

Probabil că aducerea actorilor din București s-a făcut cu mult mai înainte de ziua de 29 iunie 1850, cind s-au jucat primele spectacole ale Teatrului Național din Craiova, fiindcă la stăruința mării dregătorii de Dolj a fost nevoie de timp ca să se amenajeze «sala cea mare» a Școlii centrale; după cum mărturisește Gheorghe Chitzu, în ziarul bucureștean al lui Carcalechi, *Vestitorul românesc*, ziua de 29 iunie «se notă în anele Craiovei cu deschiderea Teatrului Național, zi cind s-au reprezentat două comedii originale — *Duelurile* și *Piatra din casă*, —, lucrată una de d. Costache Caragiale și alta de d. V. Alecsandri»¹³. Nu se poate ca în comedia *Duelurile*, a lui C. Caragiale, să nu fi jucat chiar autorul ei și la Craiova, alături de Costache

Mihăileanu și de ceilalți foști angajați ai lui, așa cum, de altfel, Costache Mihăileanu și cîțiva actori, angajați ai Teatrului Național din Craiova, au jucat alături de C. Caragiale cu ocazia inaugurării Teatrului Național din București. În afară de cele relatate în scrisoarea lui Gh. Chitzu, scrisoare care este totodată și prima cronică dramatică a primului spectacol al Teatrului Național din Craiova, mai vine să ne întărească afirmațiile și un alt raport al ingrijitorului Școlii centrale craiovene, din 9 iunie 1850, prin care anunța Eforia școalelor că la Școala centrală din Craiova, cu știrea și cu voința cinstitei ocîrmuiri, se clădește «în sala cea mare a școlii o lucrare de teatru»¹⁴.

Trupa Teatrului Național din Craiova, condusă de Costache Mihăileanu, și-a continuat reprezentațiile în sala cea mare a Școlii centrale pînă în ziua redeschiderii școlilor¹⁵. Localul mai avînd nevoie de reparații, se cere ocîrmuirii de Dolj să dea poruncă să fie scoși «muzicanții din încăperile școlii», lucru ce se găsește de asemenea scris în registrul de ieșire a hîrtilor oficiale din anul 1851 al fostei Școli centrale. La 15 noiembrie 1851, episcopul Calinic al Rimnicului, care de scurtă vreme își avea reședința la Craiova, se plinge domnitorului Barbu Știrbei și-l roagă să dea poruncă să se înceteze cu ghidușile nepotrivite cu școala unde se învață credința și morala creștină și unde se adună «norod pentru petreceri de noapte sub denumirea de teatru»¹⁶.

Afișul fragmentat care se găsește la Arhivele statului din Craiova, dar a cărui dată se poate stabili prin analogie cu «plingerea» episcopului Calinic, atît către domnitor, după cum am mai spus, cit și către ocîrmuire și mitropolitul Nifon al Ungrovlahiei, este o dovadă în plus că *Baba Hîrca* a fost jucată la Craiova în toamna anului 1851, cu Costache Mihăileanu în rolul titular, iar nu în anul 1848, 1849 sau chiar în 1850, după cum ne informează lucrările de istoriografie teatrală citate. Reprezentațiile trupei «naționale» a lui Costache Mihăileanu au încetat să se mai țină la Școala centrală încă de la 27 noiembrie 1851; la 31 decembrie 1851, «sala cea mare în care a fost teatrul se află în lucrare potrivit poruncii nr. 1579».

Primul autor dramatic craiovean a fost publicistul și avocatul Toma Strimbeanu, care lansează un apel pentru «abonația» doritorilor de literatură și teatru în vederea tipăririi unor piese de teatru din care unele «se află în repertoriul Trupei Naționale»¹⁷.

⁸ Afiș, 11 iulie 1848; Bibl. Acad. Republicii Socialiste România, fond Foi volante, mapa XIV.

⁹ Dreptatea popoului judece pe frații Caragiali, f. 1., f. a., p. 9.

¹⁰ Afiș, 8 iulie 1850; Muzeul Teatrului Național.

¹¹ Afiș, 15 octombrie 1850; Muzeul Teatrului Național.

¹² Bibl. Acad. Republicii Socialiste România, fond Foi volante, nr. 195; Arhivele statului Craiova, fond Foi volante, nr. 100.

¹³ Scrisoare publicată de G. Chitzu, în folletonul

ziarului *Vestitorul românesc*, București, 1850, an. XIV, 18 iulie.

¹⁴ Arhivele statului Craiova, fond Arhiva Școlii centrale din Craiova (actualul liceu «N. Bălcescu»), registrul de ieșire a adreselor pe anul 1851.

¹⁵ Idem.

¹⁶ I. Popescu-Cilleni, *Ceva despre teatrul din Craiova*, în *Arhivele Olteniei, Craiova*, 1943, an. XXII, nr. 125–130, p. 244.

¹⁷ Arhivele statului Craiova, fond Foi volante, 3 februarie 1851.

Potrivit afişului-program al « Teatrului Național din Craiova » datat 9 octombrie 1851 și semnat: director, C. Mihăileanu¹⁸, prin care se anunță, pe lângă repertoriul teatrului, că « biletele de abonație se găsesc la casa direcției, în curtea teatrului nou », și că « începutul reprezentațiilor va fi duminică la 26 ale următoarei /luni/ », putem trage următoarele concluzii: prima stagiune a Teatrului Național din Craiova a fost condusă de Costache Mihăileanu și s-a desfășurat pe scena improvizată a Școlii centrale, în anii 1850—1851, iar nu în 1848 sau 1849, pe scena Școlii Lazaro-Oteteleşianu; primul edificiu al Teatrului Național din Craiova a fost inaugurat în cea de-a doua stagiune și de aceeași trupă de actori profesioniști, condusă de același actor și director al teatrului, Costache Mihăileanu, care poate fi socotit drept unul dintre predecesorii nu numai ai Teatrului Național din capitala Olteniei, dar și ai teatrului

românesc, alături de proeminentele figuri ale lui Matei Millo, Costache Caragiale, Theodor Theodorini și Mihail Pascaly.

În repertoriul primelor două stagiuni ale Teatrului Național din Craiova, conduse de Costache Mihăileanu, repertoriu nereconstituit pînă acum din lipsă de izvoare sigure — în afară de « programul-afiș » din 1851—1852 —, au figurat în mod sigur trei piese, tipărite — cu distribuția lor — după ce ele au fost reprezentate pe scena craioveană: *Logofătul satului*, vodevil, *O toaletă neisprăvită sau Obrăznicia slugilor*, farsă, *Radul Calomfrescul*, dramă, toate de același autor, I. Dimitrescu¹⁹.

Pînă la ivirea altor documente de arhivă, rămînem consecvenți concluziilor noastre în legătură cu anul și locul celor dintîi spectacole profesioniste ale vechiului Teatru Național craiovean.

GEORGE FRANGA

¹⁸ Afiș, 9 octombrie 1851; Bibl. Acad. Republicii Socialiste România, fond *Foi volante*.

¹⁹ Primele două piese sînt tipărite la București, în 1852; ultima, în 1854, la Iași.

FORMAȚIA LYRA

Sfârșitul stagiunii bucureștene de concerte 1967 — 1968 a dezvăluit, printre altele, și un început — deosebit de îmbucurător — de colaborare: acela dintre formația vocală de cameră Lyra și Institutul de istoria artei al Academiei Republicii Socialiste România.

Resimțind de ani de zile necesitatea de a completa cercetarea întreprinsă asupra operelor muzicale și cu audierea acestor opere, Sectorul de istoria muzicii din Institut a dobândit, recent, colaborarea cu titlu benevol a valorosului ansamblu care, activînd azi sub denumirea « Lyra », și-a început activitatea încă de acum zece ani, sub auspiciile Casei de cultură a actualului Sector 1 al Municipiului București.

Pentru acest ansamblu este vorba deci de coincidența nelipsită de semnificație a unei adevărate aniversări, pe de o parte, cu o bine meritată recunoaștere publică, pe de altă parte: calitatea de *colectiv experimental al Sectorului de istoria muzicii* apare deci ca o încununare firească a strădaniilor constante, modeste și valoroase, depuse timp de un deceniu — dacă facem abstracție de premiera pe primele locuri de care s-a bucurat fără întrerupere la toate concursurile republicane de formații neprofesioniste din ultimii ani.

Meritele acestui colectiv, care s-au impus și au atras atenția cercetătorilor din institutul nostru, făcîndu-i să ofere formației această nouă modalitate de colaborare și de activitate, sînt ușor de descifrat.

Este, în primul rînd, o mare dragoste de muzică bună, o dezinteresată dorință de a activa în acest domeniu. În al doilea rînd, este vorba de profilul preocupărilor de la Lyra, care în decursul anilor a înscris în repertoriul său, nu odată, grija pentru promovarea unor sectoare mai puțin cunoscute din muzica universală — piese din primele secole ale școlilor polifonice apusene — sau chiar abordarea unor genuri sau piese noi, multe din ele în primă audiere. Nu reprezintă oare o recomandabilă carte de vizită faptul că în ultimii ani o mare parte dintre compozitorii noștri recunoscuți

și-au încredințat liedurile sau piesele pentru grup vocal spre a fi interpretate în primă audiere de Lyra sau de membrii acestei formații?

În sfîrșit, meritele de mai sus, merite de ordin afectiv — volițional, reflectate în alcătuirea cu pretenție a unor programe de calitate, se completează cu calitatea însăși a interpretării, cu pregătirea atentă a pieselor și cu punerea lor în valoare cu inteligență stilistică și cu discreție de redare. Este de remarcat, ca o caracteristică a întregii formații, unitatea sa tehnică-stilistică din punct de vedere vocal: emisiune ușoară, fără efort, prin utilizarea la maxim a cutiei de rezonanță, în toată gama nuanțelor de la piano la forte. Este o tehnică de netăgăduite valențe calitative, și dacă alegerea ei este categoric adecvată pieselor de muzică preclasică pe care le cultivă Lyra prin repertoriul pe care-l lărgeste an de an (și din care în recentul concert am ascultat *Frumoasei mele* pentru două voci și violoncel de Hugo de Lantins /1440/, *Se lasă seara* pentru voce, vioară și violoncel, de Guillaume Dufay /1400—1474/, *Trecea pe pod cea mai frumoasă* pentru două voci, de Gerard Turnhout /1520—1580/, *Cîntec de leagăn* din opera *Orfeu* de Luigi Rossi /1598—1663/ pentru trei voci și pian, *Multe floricele frumoase* pentru două voci și violoncel, de Johann Herm. Schein /1586—1630/), se poate oare nega cit de potrivită este utilizarea acestei tehnici și în arta vocală contemporană? Această calitate a ansamblului se datorește, evident, unei îndrumări artistice de o deosebită calitate și inexplicabilă discreție a Prof. Livia Vrabiescu; de asemenea, și continuității asigurată printr-un efort organizatoric și de bună voință tot atît de merituos din partea responsabilei ansamblului, prof. Octavia Noaghea. Dar calitatea ansamblului, demonstrată în prima parte a programului prin interpretarea îngrijită, cu prospețime, puritate și bun gust a pieselor alese, nu ar fi posibilă fără calitatea fiecărui element component în parte; partea a II-a a programului ne-a demonstrat posibilitățile diversilor membri ai formației, luați fiecare în parte, ca interpreți de arii

de compozitori preclasici. Am fost deosebit de plăcut impresionați de vocea lucrată și seriozitatea de interpretare a sopranei Catrinel Papadopol care într-un duet excelent cu tinăra speranță care este flautistul Virgil Frincu ne-a prezentat în primă auditiie aria « Quell'usignuolo » de A. Caldara; de interpretarea deosebit de caldă și interiorizată a ariei din *Stabat Mater* de G. B. Pergolesi, pe care ne-a cîntat-o altista remarcabilă care este Monica Ranetescu; de calitățile scenice și timbrale ale lui Eduard Tumageanian care ne-a oferit o arie din cantata *Die Tageszeiten* a lui G. P. Telemann, ca și de interpretarea de către Mirella Petrescu a ariei Euridicei din *Orfeu* de Chr. W. Gluck. Un succes tot atît de remarcabil a avut Ioana Ungureanu în aria din *Ifigenia în Taurida* de Chr. W. Gluck, Octavia Noaghea în aria din *Hochzeitskantate* de J. S. Bach — cu acompaniament de violoncel și pian, și tinăra studentă Daniela Iordănescu, a cărei voce deosebită a pus în valoare în mod strălucit aria din *Julius Caesar* de G. F. Händel pe care a ales-o. Contribuția la violoncel a lui Aurel Niculescu, cu sunet plin și cald în « Grave » de A. Corelli și cu o nuanțată grijă pentru execuția de ansamblu, ca și cea a pianistei Lucreția Popovici și a violonistului Nicolae Moroica, au sprijinit, alături de Virgil Frincu, desfășurarea acestei prime jumătăți a concertului.

Din punctul de vedere al repertoriului, interesul concertului a fost însă subliniat mai cu seamă de piesele din cea de a doua parte, reprezentînd exclusiv lucrări de compozitori români contemporani prezentate în primă auditiie.

Madrigalul *Peisaj* pe versuri de Miron Radu Paraschivescu, interpretat de Catinița Demetriu și Eliza Giurgea, a fost scris de Adrian Rațiu special pentru acest concert. Plastica sa sonoră, culoarea, intimitatea care se degajă din conducerea elementului melodic, constituie caracteristici de succes ale acestei mici piese de valoare.

Doru Popovici, componînd madrigalul *Tîluri*, pe versuri de Lucian Blaga, și-a propus mai mult investigarea într-un orizont sonor de semnificații dense, decît un comentariu pur și simplu al suportului de text. Interpretarea coerentă și bine lucrată a piesei de către Catrinel Papadopol, Daniela Iordănescu și Monica Ranetescu, au redat acest efect de atmosferă și au subliniat ca un succes prima auditiie a madrigalului.

Duetul Danielei Iordănescu cu Eduard Tumageanian, acompaniați la violoncel de Aurel Niculescu și la flaut de Virgil Frincu, a prezentat o remarcabilă interpretare a *Cîntecului în doi* scris de Tudor Ciortea pe versuri de Lucian Blaga. Dezvoltînd tradițiile liedului românesc contemporan, pe linia urmată și de celelalte lieduri ale aceluiași compozitor, lucrarea lui Tudor Ciortea are luminozitatea și exprimă apropierea pe care un text de deosebită valoare le implica.

Ultimele două piese ale programului au constituit adevărate revelații, nu numai ca interpretare, care a revenit întregului ansamblu, dar și din punct

de vedere al creației. Punîndu-și probleme de construcție noi, oarecum neabordate în felul în care au fost cuprinse în aceste piese, *Ritual pentru setea pămîntului* de Myriam Marbe și *La moartea lui Ștefan cel Mare* de Harry Brauner utilizează pe un pretext-suport literar de caracter popular, o materie sonoră cu amprentă folclorică, într-o viziune și un mod de exprimare de ansamblu popular. Mitul descîntecului pentru secetă, invocațiile și dansurile de ritual de paparude, în primul caz, jalea de îngropăciune din litaniiile de parastas și bocet în cel de al doilea caz — ca baze de pornire pentru conceperea unor piese de factură modernă (evidentă în special în scriitura, orchestrația și implicațiile piesei lui Myriam Marbe) au creat dintr-un început temeiurile afectiv-aperceptive pentru înțelegerea publicului, care a primit și și-a însușit mesajul celor două piese răsplătind pe compozitori și pe interpreți cu îndelungate aplauze, expresie a interesului și emoției stîrnite de aceste compoziții.

Succesul recitalului de muzică de cameră preclasică și contemporană — care a avut loc în sala Dalles duminică 16 iunie 1968 și s-a repetat în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România marți 25 iunie 1968 — obligă în egală măsură formația, compozitorii din jurul ei și Sectorul de istoria muzicii cu care a început colaborarea, la o adîncire și o dezvoltare a activității care să intre într-un fagaș de permanență periodică, sub auspiciile Institutului de Istorie al Academiei, fără ca prin aceasta formația să-și piardă caracterul său de colectiv al Casei de cultură pe lingă care a fost constituită. În cadrul colaborării cu Sectorul de istoria muzicii primele auditiie de muzică veche — occidentală sau românească — pe baza unor ediții muzicale conștiincios întocmite sau chiar a unor inedite de arhivă puse în evidență prin cercetările întreprinse de membrii Institutului — pot deveni regula generală a înscrierii în repertoriul acestei formații care va juca astfel un rol deosebit de important în punerea la dispoziția publicului a valorilor muzicale certe din istoria muzicii de la noi și de peste hotare. Totodată abordarea ca prime auditiie a unor piese valoroase din creația contemporană, dintre care unele compuse în mod deliberat pentru această formație, va sublinia caracterul activ al contribuției formației în promovarea muzicii românești și va da posibilitate Sectorului de istoria muzicii să-și întrească orizontul documentar și informativ de la cele mai vechi pînă la cele mai noi piese ale literaturii muzicale.

Intenția Sectorului de istoria muzicii de a organiza cu sprijinul formației Lyra sesiuni științifice completate de auditiie muzicale în care să se asculte, ca exemplificare sonoră, piesele asupra cărora se poartă discuțiile științifice și se fac comunicările, constituie perspectiva ambilor parteneri ai acestei colaborări, pentru a realiza o treaptă superioară în activitatea lor proprie.

MIRCEA VOICANA

Teatrul modern (II)

— După al doilea război mondial¹

Lucrarea pe care o prezentăm continuă preocupările cuprinse în studiile volumului *Teatrul modern, oameni și tendințe* (I), publicat în 1958 și reeditat în 1965. Acest prim volum ilustrează fluxul de idei în materie de teatru, dramaturgi și opere exemplare prin larga lor repercusiune, scrise sau reprezentate în secolul nostru în perioada 1910—1945, cu câteva excepții mai puțin notabile (Armand Salacrou).

Mutațiile cruciale de ordin social și psihologic intervenite după cel de-al doilea război mondial, locul pe care-l ocupă arta dramatică în cadrul noilor structuri și noutatea mesajului ei fac obiectul comunicărilor unor eminienți cercetători și universitari europeni, făcute în 1966 la două întâlniri internaționale: Pont-à-Mousson (9—13 martie) și Royaumont (24—27 noiembrie).

Meritul organizării acestor întâlniri revine echipei de cercetări teatrale și muzicologice din cadrul C.N.R.S., condusă de dl. Jean Jacquot, specialist de renume mondial.

Textele comunicărilor se pot împărți, după criteriul interesului de cercetare, în două ramuri: unele, cu caracter micromonografic, se referă la teatrele naționale luate în ansamblul lor (autori, tendințe), altele vorbesc despre dramaturgi reprezentativi sau novatori cu repercusiuni ce se fac simțite și în afara granițelor țării lor.

Studiul lui Jean Claude Marrey, *Dramaturgii francezi contemporani în fața istoriei*, arată amărâciunea autorului sprijinită pe date edificatoare cu privire la antifovația autorilor francezi de a încorpora în substanța operei lor faptele istorice mai nou întâmplate. «Paravanele» lui Jean Genet, deși pornesc de la situația algeriană, «nu reprezintă în nici un caz piesa despre războiul din Algeria» (p. 79). Mai interesantă mi se pare afirmația lui

Marrey despre tendința de totdeauna a dramaturgului francez pentru care «concentrarea, elaborarea, transpunerea, necesare vieții scenice, nu se pot opera decît plecînd de la o abstracție prealabilă, în afara unui timp și a unui spațiu determinat» (p. 81).

În funcție de condiții endemice deosebitoare, altele sînt resorturile «teatrului italian în mișcare», așa cum sînt prezentate de Luciano Codignola, care împarte pe dramaturgi în oficiali (Eduardo de Filippo, Diego Fabbri etc.) și neoficiali (Moravia, Zavattini, Dino Buzzati etc.).

Totuși Italia după 1945 avea mai multă nevoie de regizori, organizatori și actori decît de autori. De aceea întemeierea în 1947 a lui «Piccolo Teatro» coincide cu punctul de plecare al noului teatru italian. Autorul studiului pledează pentru o regenerare în dramaturgie prin poezie opusă atît estetismului, consacrat de o lungă tradiție, cît și periodicelor «declarații de război avangardiste» (p. 131).

Dramaturgiei germane îi sînt dedicate două studii, dintre care mai substanțial mi se pare cel al Mariannei Kesting: *Teatrul german după 1945: oameni și tendințe*.

Autoarea notează că teatrul german a supraviețuit datorită impulsurilor primite din afară, că adevărata lui renaștere se datorează lui Brecht, care, întemeind în 1948 Berliner Ensemble, a ținut să constituie o școală pentru un nou stil de regie. La Brecht coexistă două atitudini fundamentale: «omul care știe» și «omul care se întreabă». Prima este mai marcată, mai rotundă, devenind supărătoare nu o dată în scriitura dramatică prin didacticism. A doua a fost mai fecundă și de la ea se reclamă dramaturgi însemnați ca Dürrenmatt, Frisch, Peter Weiss, ultimul continuînd în același timp și căutările lui Pirandello, Meyerhold, Artaud.

¹ Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1967 (C.N.R.S.). Autori: JEAN JACQUOT, JACQUES ROBICHEZ, JACQUES TRUCHET, GUY MICHAUD, GUY BORRÉLI, BERNARD DORT, JEAN-CLAUDE MARREY, MARCEL ODDON, JACQUES SCHERRER, CHARLES-V. AUBRUN, LUCIANO CODIGNOLA,

GEOFFREY REEVES, MICHEL GRESSSET, PIERRE DOMMERQUER, RICHARD PINI, CAMILLE DEMANOE, MARIANNE KESTING, PHILIPPE IVERNEL, MAURICE GRAVIER, NINA GOURFINKEL, NICOLAS AKIMOV, KAREL KRAUS, TADEUSZ SIVERT, FILIP KALAN KUMBATOVIČ.

Alți dramaturgi, Günter Michelsen, Heinar Kipphardt, cunoscut la noi prin *Cazul Oppenheimer*, Tankred Dorst, Nelly Sachs, Georg Kaiser, Gunter Grass, abordează subiecte diferite, mergînd de la piesa-document pînă la comedia romantică.

Judecînd teatrul german contemporan în ansamblul lui, Marianne Kesting notează ca trăsătură distinctivă diversitatea lui, în dauna afirmării unui dramaturg-cheie, așa cum a fost Brecht.

Profesorul Maurice Gravier este în Franța specialistul « en titre » al teatrului suedez. Studiul pe care-l consacră *Teatrului suedez după 1945* aduce în discuție textele lui Stif Dagerman, Ingmar Bergman, Bertil Schütt, Werner Aspenström, Lars Forsell etc. Cu excepția primului, emul al lui Strindberg, toți ceilalți produc o dramaturgie gustată numai de « triburile scheletice » (p. 246) ale intelectualilor.

Lirism scrișnit, egocentrism, groază, sadism, combinate cu o mare apetență pentru bizar, iată cîteva din trăsăturile teatrului suedez actual remarcate de autor.

Comunicarea lui Pierre Dommergues despre noul teatru american este remarcabilă. Autorul constată că alienarea, ca dat psihologic și modern, este resimțită cu cea mai mare acuitate de americani. Originea ei constă în supraconsum și nu în subconsum. Natura ei actuală este generalizarea: « Alienarea nu mai este privilegiul eroului sau idiotului » (p. 179). Ea este asumată tragic în anii '50 și comic în anii '60. În teatrul american ea se manifestă în jurul anului 1930 prin Clifford Odets (alienarea socială) și prin O'Neill (alienarea mentală).

Arthur Miller reia prima tradiție, T. Williams se situează în continuarea celei de-a doua. Tot astfel, mai recent LeRoy Jones atacă teatrul « politic », iar Schisgal se încadrează în teatrul « degajat », dar amîndoi elimină intriga, personajul, structura tradițională (cel puțin în cele mai bune piese). Trei teme caracterizează teatrul american: sexualitatea (hetero- și homo-), înfruntarea vinovată dintre negri și albi, nebulna individuală sau colectivă. Autorul conchide într-o formulă esențială: « imaginea Americii de astăzi este aceea a unei Casandre care izbucnește în ris » (p. 190).

Concis și bine întocmit este studiul lui Tadeusz Sivert despre teatrul polonez contemporan. Autorul distinge două perioade: 1945—1956 și din 1956 încoace.

« Cei zece ani care au urmat după Eliberare s-au caracterizat prin piese-reportaje asupra cataclismului războiului și asupra vieții colective, prin opere angajate din punct de vedere politic, normative și lipsite de orice element subiectiv, tinzînd să transforme viața socială, prin drame istorice în care trecutul nostru național era foarte modern interpretat și în sfîrșit prin piese vesele » (p. 318).

După 1956 își fac apariție dramaturgi îndrăzneți și talentați, din care se detașează cu strălucire Mrozek și Rozewicz.

Noua avangardă poloneză « este influențată de dramaturgiei din Occident, dar își găsește inspi-

rația esențială în tradiția indigenă dintre cele două războaie mondiale » (p. 318). Această tradiție indigenă se referă la Witkacy, asemănător ca spirit cu Urmuz, și la Combrowicz. Continuatorul lor este Sławomir Mrozek, a cărui satiră prezintă îndoitul caracter național și universal.

Cu o competență de invidiat, Nina Gourfinkel, în studiul substanțial *Căile teatrului sovietic rus*, trasează lințiile unei evoluții care cuprinde o perioadă de aproape 50 de ani. Studiul are distincte două capitole: dramaturgia și regia. Autoarea se oprește mai mult și justificat asupra celor două tendințe în dramaturgia de la începutul anilor '30: epică și psihologică. Pogodin și Vișnevski erau susținătorii eroismului, Afînogenov și Kirșon deveniseră avocații psihologismului.

Înfruntînd piedici uneori de netrecut, tendința intimistă — arată autoarea — își asigură întîietatea, și astăzi autori ca Samuel Alioșin, Alexandr Volodin, Isidor Stock, Leonid Zorin, Edvard Radzinski fac ca « teatrul sovietic... să redescopere încet, cu dificultate, dar irezistibil, ceea ce a fost de totdeauna preocuparea majoră a literaturii ruse: omul ». (p. 275).

În privința regiei, autoarea pune accentul pe reînnoirea vizibilă începînd din 1956 încoace și care este alimentată de trei izvoare: reînvierea moștenirii anilor '20, aportul regizorilor tineri, unii remarcabili, contactul cu teatrul occidental și cu Brecht.

Spiritul de studio în teatrul sovietic actual este rodnic și plin de promisiuni, dovadă reușita răsunaătoare a studioului condus de Iuri Lubimov.

Așa cum aminteam la început, prezentul volum cuprinde o serie de studii consacrate unor autori ca: Claudel, Ionesco, Beckett, Genet, Dürrenmatt, Arden T. Williams, E. Schwarz, Josef Topol, Buero Vallejo, Sartre.

După cum se vede, teatrul francez este reprezentat copios prin analiza operelor principalilor lui corifei. Latura lui absurdă este descifrată cu abilitate în piesele unor precursori ca Sartre, Huis Clos, și Camus, *L'Etat de siège*.

Din aceste studii, totdeauna utile, unul mi se pare de un interes major, prin subtilitate și profunzime. Este vorba de cel consacrat de Philippe Ivernel lui Dürrenmatt — autorul a cărui operă se află la mijlocul drumului între comedia metafizică de autentică tradiție germană și comedia politică, reprezentată cu atîta strălucire de Brecht. Ivernel sesizează cu ascutime raportul tragedie-tragic la Dürrenmatt: « Tragedia se dizolvă în deriziune, dar tragicul crește nemăsurat. Romulus vede că moartea îl ocolește, dar acest răgaz indezirabil, nefericit anunță nenumărate măceluri în viitor » (p. 225).

Referindu-se tot la *Romulus cel Mare*, dar extinderea la alte piese este posibilă, Philippe Ivernel arată că « Dürrenmatt nu distruge miturile istoriei decît pentru a înălța istoria la nivel de mit » (p. 226). Această concepție se traduce în construcția dramatică prin structura în carusel, opusă formulei de teatru piramidal. În piesele scriitorului elvețian există o pendulare voită între tragedie și co-

medie. Autorul studiului îi reproșează lui Dürrenmatt această perpetuă oscilare, care îmbracă forma unei « ambiguități nedorite » pe punctul de a deveni « arabesc decorativ » (p. 231).

Comunicările ce formează sumarul întregului volum cuprind analize substanțiale ale literaturii dramatice scrise după 1945. S-ar fi convenit poate să se acorde un spațiu mărit cercetării laturii de spectacol (regie, decoruri). În privința aceasta Nina Gourfinkel și Geoffrey Reeves, care vorbește despre montarea pieselor lui Arden, sînt fericite excepții. Avînd ca autori specialiști din diferite țări și de diferite concepții, volumul de studii *Teatrul modern* (II) se prezintă ca o sinteză îmbu-

curătoare, așteptată de toți cei care în teatru văd o mediere și gîndesc despre el ca despre o mare coordonată a spiritului. « Oricum ar fi — spune Jean Jacquot în cuvîntul introductiv — se poate trage concluzia că pluralitatea experiențelor și libera lor confruntare sînt necesare mai mult ca oricînd vieții teatrului. De asemenea că opera cu puterea mediatoare cea mai mare este aceea care reușește să sesizeze în relațiile lor nestatornice aspectele publice și aspectele personale ale existenței, realitatea și visul, gîndirea lucidă și glasul adîncimilor » (p. 12).

LUCIAN ȘTEFĂNESCU

ION ȘERFEZI,

Metodica predării muzicii

Editura didactică și pedagogică, București 1967, 343 p.

Dacă în decursul ultimilor ani publicațiile destinate diferitelor ramuri componente ale învățămîntului muzical au crescut în mod simțitor, ele sînt mai cu seamă din domenii legate de disciplinele stricte ale practicii și creației muzicale. Nu același ritm este caracteristic însă în apariția unor lucrări privitoare la procesul metodicii de predare a muzicii. Este deci deosebit de important de a semnală apariția volumului *Metodica predării muzicii*, lucrare pe cît de « muzicală », pe atît de didactică. Rod al muncii pasionate, al cercetărilor pline de conștiințioasă rîvnă, al unei îndelungate și bogate experiențe de profesor de solfegii, de metodică și practică pedagogică la Conservatorul « Ciprian Porumbescu » din București și de dirijor la diferite formații corale, cartea încununează activitatea de pînă acum a maestrului Ion Șerfezi, constituind o importantă realizare a pedagogiei muzicale din țara noastră. Meritul autorului este cu atît mai mare, cu cît disciplina pe care o reprezintă metodică a fost înființată abia în anul 1951, predarea ei fiind de atunci încredințată profesorului Ion Șerfezi. Pînă la acea dată n-a existat nici o lucrare elaborată în acest domeniu care să poată servi ca punct de plecare. Realizările obținute revin deci integral titularului acestei catedre. Prin conținutul său bogat, cartea ia aspectul unui tratat de specialitate, ce depășește evident structura unui curs pentru studenți, dovedindu-și utilitatea pentru profesorii de muzică vocală și de dirijor coral.

În acest fel se concretizează contribuția autorului atît la ridicarea prestigiului învățămîntului muzical, cît și al celor ce-l slujesc. *Metodica predării muzicii* este un exemplu de cercetare și expunere cu o justă orientare științifică, clară, sistematică, cu metodă; ea relevă originalitatea și varietatea concepțiilor psihologice și artistice ale autorului. Avînd în vedere faptul că un profesor de muzică are sarcini variate și multiple, metodică muzicii este obligată să-și bazeze ideile pe toate

disciplinele și activitățile care conlucrează în procesul de cunoaștere a artei muzicale. În acest sens, lucrarea de față este o demonstrație a faptului că metodică muzicii este o disciplină de sinteză și de specializare, asemănătoare disciplinelor compoziție și interpretarea muzicii vocale sau instrumentale, avînd, întocmai ca și aceste discipline, o absolută necesitate de legătura strînsă și permanentă cu practica în domeniul respectiv.

Lucrarea cuprinde opt mari capitole, împărțite, la rîndul lor, după tematică, în mai multe subdiviziuni. Ea furnizează o valoroasă documentare științifică în problemele predării muzicii, analizează și explică cele mai de seamă probleme teoretice și practice ce se întîlnesc în pedagogia artei muzicale. În primul capitol, *Metodica — pedagogie specială și concretă*, autorul definește metodică și aplicarea ei la muzică, făcînd apoi un concis, dar foarte interesant istoric al dezvoltării metodicii predării muzicii vocale pe arie universală și în țara noastră. În ultima parte a primului capitol ni se relevă conținutul și scopul metodicii muzicii, precizîndu-se că toate referirile acestei lucrări privesc predarea muzicii vocale în școlile de cultură generală. Volumul de față, luînd ca bază patru linii conducătoare:

1. Specificul muzicii ca artă și obiect de învățămînt.
2. Capacitatea elevilor de a învăța această artă.
3. Logica procesului de cunoaștere, aplicat la muzică.
4. Experiența didactică în învățămîntul muzical, dă un răspuns problemelor esențiale privind trăsăturile specifice ale specialității, expune metodologia predării și procedeele folosite în această disciplină.

Capitolul II stabilește scopul muzicii ca obiect de învățămînt, și anume acela de a contribui la educația multilaterală a elevilor, alături de celelalte obiecte, ca și la educația estetică a lor, o dată cu celelalte arte ce sînt incluse în programa analitică

școlară. Se tratează apoi despre auzul muzical și vocea copiilor; despre conținutul muzicii ca obiect de învățămînt, subliniindu-se că în decursul lecțiilor de muzică trebuie studiate principalele elemente componente ale operei de artă muzicală; se stabilesc limitele și activitățile cuprinse în cele două etape mari ale învățării muzicii, etapa pre-notației și etapa notației.

Capitolul III pornește la expunerea mijloacelor prin care se realizează propriu-zis educația muzicală a tineretului, tratînd despre materialul didactic și cîntecele folosite în procesul de învățare a muzicii. Autorul evidențiază rolul principal al cîntecului în acest proces, determină criteriile de selecționare a cîntecelor pentru școală, arată necesitatea concordanței cîntecului cu subiectul și scopul lecției, subliniază importanța valorii estetice a cîntecelor folosite și a caracterului lor accesibil.

În capitolul IV sînt expuse principiile didactice și aplicarea lor la muzică, ca și metodele folosite în lecția de muzică, pentru ca în următorul capitol (V) autorul să se preocupe de deprinderile muzicale și de metodică formării lor. Unul din capitolele cele mai de seamă ale volumului îl formează cel de al VI-lea, dedicat exercițiilor necesare formării și dezvoltării deprinderilor muzicale. Experiența și competența autorului sînt oglindite din plin în cele șase subdiviziuni care elucidează teoretic și practic problemele exercițiilor ritmice, ale exercițiilor melodice, solfegierea, recunoașterea sunetelor și dictatul muzical. De asemenea, capitolul privind lecția de muzică din școala de cultură generală (VII) constituie una din cele mai valoroase contribuții ale autorului lucrării. Materialul este grupat în scopul de a se lămurii activitățile corespunzătoare procesului de cunoaștere în lecția de muzică, modul de pregătire a lecției de către profesor și realizarea ei cu elevii. O importantă pondere, în această parte a lucrării, o dețin problemele privind activitățile didactice din lecția de muzică. Astfel se stabilesc activitățile introductive; verificarea lecției precedente; pregătirea bazelor aperceptive pentru lecția nouă; studierea noilor ele-

mente muzicale care sînt împărțite în cîntecele din etapa anterioară notației și problemele muzicale și cîntecele din etapa notației; apoi ni se prezintă metodică consolidării elementelor muzicale învățate, încheierea lecției și stabilirea temelor pentru acasă, accentuîndu-se asupra importanței audiției muzicale în legătură cu lecția predată. Cu o atenție deosebită sînt expuse schițele planurilor de lecție privind structura metodică a lecțiilor anterioare notației și a celor din etapa notației muzicale. În această din urmă categorie sînt tratate lecțiile cu probleme de teorie, solfegii și dictate; lecțiile în care se studiază probleme de armonie și polifonie; lecțiile de folclor, de forme și genuri muzicale și de istoria muzicii. Partea finală a capitolului VII oferă cititorului, în exemplificare, șapte planuri de lecție de muzică, concretizînd expunerile anterioare.

Un ultim capitol (VIII) se ocupă de activitatea profesorului de muzică în afara lecției, la corul școlii. Se dau prețioase îndrumări referitoare la organizarea corului de elevi, la repertoriul acestuia, la metoda studierii lucrărilor corale cu elevii și la manifestările artistice ale corului. Apoi este prezentată importanta problemă a audițiilor muzicale ținute în cadrul școlii, ca și în cercul muzical al elevilor. O mențiune aparte trebuie făcută în ce privește ilustrația muzicală a cărții. Materialul de exemplificare, selectat cu pricepere, dezvăluie amplă cultură muzicală și folclorică a autorului și servește întotdeauna tematica abordată, realizînd acea armonioasă fuziune între teorie și aplicarea ei practică. O bibliografie de peste treizeci de titluri, cuprinzînd lucrări de pedagogie și psihologie muzicală, completează *Metodica predării muzicii*.

Punctarea obiectivelor urmărite în lucrare recomandă de la sine volumul apărut. Este cartea de căpătii a profesorului de muzică; o carte de bază în literatura pedagogiei muzicale românești, care va sluji cu eficacitate creșterii calitative a procesului de educație muzicală.

I. TĂNASE

CARTEA DE FILM: «BIBLIOTECA CINEFILULUI»

IORDAN CHIMET,

Comedia burlescă,

Edit. Meridiane, București, 1967, 64 p. + ilustrații

Cartea din film a căpătat, în peisajul nostru editorial de ultimii ani, o pondere cantitativă tot mai mare, dublată de o îmbucurătoare consistență calitativă. Lucrul se datorește mai ales activității în acest domeniu a Editurii Meridiane, care, pe lîngă o serie de prețioase traduceri pe care le-a publicat, a inițiat pentru iubitorii cărții de film apariția unei serii de mici monografii grupate sub emblema «Biblioteca cinefi-

lului». Începînd din 1965, au apărut în această colecție 14 titluri. Alternînd lucrări consacrate unor mari regizori — Eisenstein, Renoir, Clair, de Sica —, unor mari actori — Marlene Dietrich, Laurence Olivier — sau unor genuri cinematografice — *western-ul*, *comedia burlescă*, *documentarul românesc* —, colecția constituie un excelent îndreptar pentru cinefilii noștri de astăzi și o contribuție prețioasă la formarea celor de mîine.

În același timp, fiind încredințate exclusiv unor autori români, aceste studii au meritul de a permite criticilor noștri să-și exercite mijloacele de investigație estetică și să-și valorifice cunoștințele istorice și teoretice, la un nivel de concepție superioară și în forme mai substanțiale decât cele îngăduite de exercițiul unei cronici. Ele pot duce astfel la formarea și la selectarea unor viitori cercetători și teoreticieni ai filmului, domeniu în care trebuie să recunoaștem penuria existentă în trecut. Prezența unor nume de tineri, alături de cele ale unor publiciști cu state de serviciu mai vechi, printre semnatarii acestor volume are tocmai sensul — extrem de util — de a permite această selecție.

Aceasta explică și deosebirea calitativă dintre lucrări — ceea ce e normal —, dar și varietatea modalităților de abordare a subiectelor sau diferențele stilistice dintre autori — ceea ce e foarte bine.

Una dintre cele mai originale apariții din această serie cred că este studiul, în stil de eseu, *Comedia burlescă* de Iordan Chimet. Același autor a mai dat colecției, anterior, un alt studiu excelent, analog în concepție și în stil, despre *western*. După cum se vede, două dintre genurile de bază ale filmului, genuri care au dat cinematografului câteva capodopere esențiale, genuri care au apărut la începutul istoriei filmului, au jalonat dezvoltarea acestei istorii și continuă să înflorească și azi, reînnoite în formele lor, dar pline de o nealterată vitalitate, mereu prezente în gustul publicului.

Cu asemenea teme ample, era desigur imposibil să faci, în micul format al colecției respective, o analiză filmologică sau o operă de istoriografie. Iordan Chimet a ales, cu dreptate, calea unei «analize de esențe», căutând să definească liniile mari ale genului, care îl caracterizează, și să explice forța sa de sugestie asupra publicului de pretutindeni și de totdeauna. Analiza autorului a investigat două zone, pe de-o parte *personajul* care populează și animă comedia burlescă, pe de altă parte *structura poetică* ce caracterizează universul acestei comedii. În formule lapidare, de mare acuitate expresivă, sint puse în evidență datele tipologice și cele de construcție, care definesc genul. Regăsind în personajele acestei comedii: copilul, eroul, curtezanul, vagabondul, sfântul, nebunul, răzbu-nătorul, clovnul sau adversarul, ce roiesc în jurul unei unice ipostaze care e femeia, Iordan Chimet subliniază implicit valențele adânci ale unei lumi populate de figurile esențiale ale umanității. După cum, disecând elementele care structurează aceste filme, el oferă cititorului datele unei analize dinlăuntru a fenomenului burlesc. Astfel, modul de abordare și forța de sinteză cu care autorul domină și ordonează, pe coordonatele lui majore, un vast material de informație fac din lucrarea lui Iordan Chimet un model de «cheie pentru înțelegerea filmelor», excelent îndreptar pentru cinefilul novice sau avertizat.

ION CANTACUZINO

MIHAIL LUPU,

Vittorio De Sica,

Edit. Meridiane, București, 1967, 62 p. + ilustrații

Bazându-se pe o documentare minuțioasă, lucrarea lui Mihail Lupu retracează cu multă simpatie și căldură drumul creator parcurs de «șeful de școală» al neorealismului italian. Ea relevă nu numai stațiunile esențiale ale vieții și operei lui De Sica, ci reușește totodată să puncteze și trăsăturile caracteristice ale curentului neorealist în general. Se oferă astfel cinefililor din țara noastră, care au avut prilejul să cunoască în bună parte capodoperele lui De Sica, și o utilă introducere în estetica celei mai clar conturate școli cinematografice din perioada postbelică.

Reluând cu discernămint tezele fundamentale ale lui Umberto Barbaro, Luigi Chiarini, André Bazin și Guido Aristarco privind neorealismul, Mihail Lupu le cercetează critic prin prisma celor aproape două decenii scurse de la emiterea lor. Astfel reîntîlnim aici teza lui Bazin privind «reportajul reconstituit», ilustrată sugestiv prin «conjugarea la indicativul prezent», specifică pentru filmele tandemului Zavattini-De Sica, analiza «tragismului însingurării», propriu celor mai valoroase

realizări ale cineastului, evidențierea atmosferei de solidaritate umană, a suflului de poezie și de umor care le caracterizează, cit și paralela Chaplin-De Sica, datorată iarăși lui André Bazin.

Fără îndoială, Mihail Lupu a reușit să condenseze în aceste pagini, în chip general accesibil, esența unor probleme teoretice însemnate. Consider însă că lucrării îi lipsește condimentarea anecdotică, abundentă în literatura despre De Sica, că ea nu are suficient în vedere hazul lui fermecător, specific meridional, fără de care personalitatea pitorească a maestrului napolitan nu poate fi pătrunsă. Se resimte de asemenea neglijarea unor filme din «perioada involutivă» a cineastului, ca de exemplu *Ciociara*, *Sechestrații din Altona*, *Căsătorie în stil italian*, care — cum remarcă însuși autorul — «relevă în fiecare caz calități demne de consemnat». Oricum însă, lucrarea meritorie a lui Mihail Lupu se înscrie printre recentele noastre succese editoriale în domeniul cărții de film.

ERVIN VOICULESCU

Prima lucrare dedicată filmului documentar românesc încearcă să definească coordonatele istorice și estetice ale devenirii unei activități cu bogate tradiții, cu o pondere importantă în existența fenomenului cinematografic autohton, cu succese remarcabile și cu un univers de preocupări deosebit de interesant.

Fără a trece cu vederea bogata informație de care dispune autorul (în special în ceea ce privește perioada de după 1950), eforturile depuse pentru ordonarea materialului pe idei directe bine găsite și potrivit unor laudabile intenții de dezbateri aplicată, direct utilă existenței imediate, actuale a documentarului românesc (o finalitate mai mult gazetărească decât una de cercetare istorico-estetică), trimiterile utile la clasicul genului și la experiența cinematografeiei mondiale (deși uneori « hors de propos »), trebuie să consemnăm însă realitatea neîmplinirii scopurilor propuse. Supraglomerarea de titluri și nume — implicit nese-

lectivă, neanalitică și mai ales necritică — ajunge să copleșească totul, nepermițând cititorului să deslușească specificul real al perioadelor istorice din evoluția genului, dezvoltarea acestuia prin depășirea contradicțiilor — și în speță definirea clară a termenilor acestor contradicții —, delimitarea în timp a preocupărilor și momentelor cu adevărat remarcabile, coordonatele actuale ale acestui fenomen de artă și cultură. Lucrarea, desfășurată pe un spațiu poate prea amplu față de densitatea ei de idei, suferă pe alocuri și de neglijențe stilistice. Ca o ultimă observație, credem că o filmografie esențială a documentarului românesc ar fi fost poate mai utilă — și în orice caz ar fi impus o ținută mai științifică — decât o enumerare a distincțiilor obținute peste hotare de filmele documentare românești, într-o listă care amestecă premii de valoare și distincții cu totul nesemnificative.

B. T. RIPEANU

ION CANTACUZINO,

René Clair,

Edit. Meridiane, București, 1968, 72 p. + ilustrații

Propunându-și să definească « dinlăuntru, pornind de la datele fenomenului », creația lui René Clair, « teritoriul propriu pe harta cinematografului, climatul său, hotarele sale », Ion Cantacuzino reușește, în puținele pagini pe care « Biblioteca cineafilei » i le pune la dispoziție, o contribuție valoroasă prin acuitatea observației, exprimare sintetică și stringență a argumentării.

O operă amplă desfășurată pe aproape patru decenii, o exegeză bogată (și ades contradictorie) care s-a străduit să valorifice creația primului cineast membru al Academiei Franceze pot constitui un handicap, un element care să-l copleșească sau să-l deruteze pe cercetătorul care încearcă să formuleze adevăruri noi adresate spectatorului și cititorului, care astăzi au căpătat o oarecare distanțare față de subiectul în discuție. Cunoscător subtil al acestui material, autorul lucrării de față se situează în miezul și deasupra lui, își susține o construcție pasionantă, aplicată, a cărei dezvoltare este lesne de urmărit, o construcție care izbuteste să deslușească trăsăturile stilistice, textura temelor și motivelor, evoluția în timp și autodefinirea operei clairiene. Pornind de la datele psihologice și de formație psiho-socială ale creatorului, descifindu-le în substraturile operei, urmărind liber, fără constrângerea cronologiei sau a relatării de subiect (remarcabil meșteșugul cu care criticul sugerează

cititorului un univers cunoscut, care nu se cere niciodată rememorat elementar, ci doar dezvăluit în contextul judecăților de valoare și al argumentației), autorul pune de fapt în lumină elementele de structură ale creației lui Clair. Și aceasta fără a pierde din vedere legătura intimă cu etapele dezvoltării artistului, cu cadrul mai larg al devenirii artelor și în special al artei cinematografice în ultima jumătate de secol.

Contrazicând obișnuința descifrării trăsăturilor stilistice după operația de periodizare a operei, lucrarea deduce periodizarea din imaginea pe care o impune cititorului analiza stilistică întreprinsă. (Ion Cantacuzino propune o « epocă a frământărilor », de la primul film realizat în 1923, până în 1943, când Clair dă ultimul său film important în America, și o « epocă a meditației », al cărei început ar coincide cu revenirea cineastului în Franța; prima epocă este subdivizată într-o perioadă a « definirii », în care criticul deduce, studiind primele patru filme mute, întreaga tematică clairiană, și o a doua perioadă, cea a « dezvoltării », în care variațiile « pe teme date » definesc măiestria creatorului, stilul său.) În final, exprimarea concepției de viață, a mesajului lui René Clair, de esență umanistă, « mărturia pe care o depune opera lui Clair asupra spiritului vremii noastre »... « poem închinat puterii omului pe care societatea potrivnică nu e în stare să-l mecanizeze sau să-l

falsifice, al omului care știe să se salveze din angrenajul distrugător fiindcă are în el puterea candoarei, a poeziei, a prieteniei și a iubirii și fiindcă poate cu aceste arme să înfrângă orice forme ale răului», se impune pregnant criticului și totodată și cititorului.

Pasiunea pentru subiectul abordat, care imprimă lucrării căldura și fluența argumentației, dă impetuositate stilului, dar totodată îl face pe autor să treacă din fuga unei butade, împrumutate lui Mitry («chiar dacă René Clair nu poate fi martor

al faptelor vremii noastre, el e desigur un martor al spiritului lor»), peste contradicția ce apare între opera din ultima perioadă a creației lui Clair și exigențele unei epoci cu care artistul — pe care nu puțini îl califică de academizat — nu se poate acorda.

Lucrarea semnată de Ion Cantacuzino constituie, credem, una dintre acele piese care afirmă gândirea istorică de critică și teorie cinematografică românească, originală.

B. T. RÎPEANU

Cartea muzicală intruneşte ca ultime publicaţii: — Constantin Brăiloiu, *Opere I*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1967, 453 p. În traducerea şi cu prefaţa Emiliei Comişel, cele şapte studii cuprinse în volum — dintre care unele în versiuni definitive în ultimii ani ai vieţii autorului — ilustrează, pe planul analizei şi studiului comparat al folclorului, precum şi pe acela al preocupărilor etnomuzicologice, cîmpul vast al investigării, înalta erudiţie profesională şi eminenţa dublei capacităţi de analist şi sintetizator a strălucitului muzicolog precursor.

★

— Emanoil Ciomac, *Pagini de critică muzicală, 1915—1938*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1967, 383 p., antologie alcătuită de Silviu Gavrilă, cu o prefaţă de Romeo Alexandrescu, din textele reputatului critic muzical.

★

— Emanoil Ciomac, *Viaţa şi opera lui Richard Wagner*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1967, 224 p., reeditare a monografiei cu această temă, apărută în 1934. Lucrarea este îngrijită de Ileana Ciomac-Racoviţă.

★

— Emanoil Ciomac, *George Enescu*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1968, 218 p. monografie cu un pronunţat caracter memorialistic, elaborată la scurt timp înaintea încetării din viaţă a autorului (îngrijire de ediţie şi prefaţă de Clemansa Firca).

★

— Wilhelm Georg Berger, *Muzica simfonică*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti 1967, 318 p. Lucrarea continuă linia prezentării sistematice a unor genuri muzicale, inaugurată de precedentul *Ghid al muzicii de cameră* al autorului.

★

— Emilia Comişel, *Curs de folclor*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1967, 470 p. Lucrarea sintetizează şi sistematizează o extinsă experienţă de cercetător în specialitate, sprijinindu-se şi pe o bogată bibliografie.

★

— Tudor Ciortea, *Cvartetle de Beethoven*, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1968, 307 p. Prestigioasa lucrare analitică, parcurgînd şirul cronologic complet al cvartetelor clasicului vienez, reprezintă culminaţia « unor strădanii », cum le înfăţişează autorul în introducerea cărţii, concretizate iniţial în ciclul conferinţelor pe această temă, radifuzate în anii 1956—1957. Complexa problemă beneficiază în tratarea de faţă de dezlegări de o « tehnicitate » pe cît de înaltă şi riguroasă, pe atît de iluminată de pasiunea cercetătorului şi de intuiţiile compozitorului.

★

Și-au continuat apariția în 1967 publicațiile periodice:

— *Studii de muzicologie* vol. III, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor, București, 1967, 296 p., la care colaborează: Gheorghe Firca, Vasile Herman, Gheorghe Ciobanu, Traian Mîrza, Constantin Bugeanu, P. P. Gogan și Vasile Mocanu.

★

— *Lucrări de muzicologie* vol. 3, Cluj, 1967, 209 p., la care colaborează: Cornel Țăranu, Rodica-Oana Pop, Vasile Herman, Ligia Toma-Zoicaș, Ilie Balea, Traian Mîrza, Ileana Szenik, Romeo Ghircoiașu, Aurel Ivășcanu, Andrei Benkő, Enea Borza, Dieter Acker, Erwin Junger, George Iarosevici, Petre Lefterescu, Ion Budoiu, Mircea Breazu.

INDEX ALFABETIC

STUDII

	Nr.	Pag.
LUCIA		
ALEXANDRESCU :	Din activitatea pedagogică a lui D. G. Kiriac	1
SIMION ALTERESCU :	Davila, mentor al teatrului modern român.	
EMILIA COMIȘEL :	Elemente comune în folclorul muzical al popoarelor sud-est europene. Structura arhitectonică a cîntecului propriu-zis ..	2
GHEORGHE FIRCA :	Rezonanțe tîrzii ale artei wagneriene	1
OLGA FLEGONT :	Tudor Vianu — estetician al teatrului	2
ALEXANDRU		
PALEOLOGU	Societatea românească și teatrul între 1849—1877	1
MARIUS		
TEODORESCU :	Relația filmului românesc cu celelalte arte	2
ROBERT WEIMANN :	Shakespeare pe scena contemporană	2
ELENA		
ZOTTOVICEANU :	Două decenii de teatru românesc pe scenele bucureștene....	1

MATERIALE DOCUMENTARE

MARGARETA		
ANDREESCU :	Turneele lui Zaharia Bârsan în Transilvania (1906—1913) ..	2
ANCA COSTA-FORU :	Aristide Demetriade. Constanța Demetriade	2

NOTE

ION V. BOERIU :	Date noi asupra turneelor teatrale	2
	Tardini la Brașov	2
ION CANTACUZINO :	Alte încercări de producție cinematografică din anii 1912—1913	1
ANCA COSTA-FORU și		
CORNELIA PAPA-COSTEA-		
DANIELOPOLU :	Teatrul bucureștean — 1857 în memoriile unui contemporan..	1
LELIA ELIAN :	Nicolae Hagiescu. Constantin Radovici	1
OLGA FLEGONT :	Ioan Poni. Smaranda Merișescu. Gabriela Luchian	1

GEORGE FRANGA :	Precizări cu privire la începutul Teatrului Național din Craiova	2
GÜNTHER OTT :	Henri Nouveau (1901—1959), muzician, pictor și scriitor din Brașov	2
EMILIA PAVEL :	Măști animale de Anul Nou în Podișul Moldovei.....	2
B. T. RÎPEANU :	Considerații asupra filmului românesc în Transilvania anilor 1912—1914	1
CRONICA		1
CRONICA		2
RECENZII		1
RECENZII		2
CARTI-REVISTE		1
CĂRȚI-REVISTE		2
<i>Index alfabetic</i>		2

LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

- N. DUNĂRE și colab., *Arta populară din Valea Jiului — regiunea Hunedoara*, 1963, 561 p. + 17 pl., 68 lei.
- GR. IONESCU, *Istoria arhitecturii în România*, vol. I, De la orinduirea comunei primitive până la sfârșitul veacului al XVI-lea, 1963, 541 p., 8 pl., 57 lei; vol. II, De la sfârșitul veacului al XVI-lea până la începutul celui de-al cincilea deceniu al veacului al XX-lea, 1965, 543 p., 9. pl., 51 lei.
- FLOREA BOBU FLORESCU, *Das Siegesdenkmal von Adamklossi. Tropaeum Traiani*, 1965, 737 p., 5 pl., 75 lei. Coeditare cu Rudolf Habelt-Verlag, Bonn.
- G. SEBESTYEN și V. SEBESTYEN, *Arhitectura Renașterii în Transilvania*, 1963, 252 p., 31,70 lei.
- * * * Ștefan Popescu — desenator. Album întocmit de acad. prof. G. Oprescu și Mircea Popescu. Prefață de acad. prof. G. Oprescu, 1962, 23 p. + 206 reproduceri, 60 lei.
- * * * Omagiu lui George Oprescu. Cu prilejul împlinirii a 80 de ani, 1961, 610 p. + 8 pl., 93,50 lei.
- * * * Jean Alexandru Steriadi — desenator. Album întocmit și cu o prefață de acad. prof. G. Oprescu, 1961, 31, p. + 257 reproduceri, 60 lei.
- N. STOICESCU, *Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București*, 1961, 364 p., 35,60 lei.
- VIRGIL VĂTĂȘIANU, *Arhitectura și sculptura romanică în Panonia medievală*, 1966, 150 p., 28 lei.
- * * * *Istoria teatrului în România*, vol. I, De la începuturi până la 1848, 1965, 380 p. + 3 pl. 48 lei.
- FLOREA BOBU FLORESCU, PAUL STAHL, PAUL PETRESCU, *Arta populară din zonele Argeș și Muscel*, 1967, 278 p. + 5 pl., 40 lei.
- BARBU BREZEANU, *Tonitza*, 1967, 218 p., 32 lei.

REVISTE PUBLICATE ÎN EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

STUDII — REVISTĂ DE ISTORIE

REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHIE

DACIA. REVUE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE

REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES

ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE — CLUJ

ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE — IAȘI

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

— SERIA ARTĂ PLASTICĂ

— SERIA TEATRU — MUZICĂ — CINEMATOGRAFIE

REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART

STUDII CLASICE

E R A T A

<i>pag.</i>	<i>rîndul</i>	<i>în loc de:</i>	<i>se va citi:</i>
121	9 de jos	уто̀слoвeнски	Ѝгoслoвeнски
168	22 de sus	Tiluri	Tilcuri
168	30 de sus	Institutul de istorie	Institutul de istoria artei

Studii și cercetări de istoria artei, Seria Teatru, muzică, cinematografie
nr. 2/1968
